

CIAS Discussion Paper No.61

都市の近代化と現代文化

ブラジル・日本の対話から

アンドレア・ユリ・フロレス・ウルシマ/ハケル・アビサマラ/ムリロ・ジャルデリノ・ダコスタ 編

Urban Modernization and Contemporary Culture: Dialogues Brazil-Japan

京都大学地域研究統合情報センター

CIAS Discussion Paper No.61

都市の近代化と現代文化

ブラジル・日本の対話から

アンドレア・ユリ・フロレス・ウルシマ
ハケル・アビサツマラ
ムリロ・ジャルデリノ・ダコスタ 編

京都大学地域研究統合情報センター

ロゴ制作

Andrés SANDOVAL
Silvia AMSTALDEN

Portuguese-English Translations prepared by:

Text of Paulo Franchetti
Transl. Vera Lúcia Ramos

Text of Maurício Silva
Transl. Luciana Latarini Ginezi

Text of Andrea Urushima
Transl. Glauco C. Bacic Fratric

Text of Maria Cristina Leme
Transl. Patrícia Gimenez Camargo and Marcelo C. Santana

Text of Regina Meyer
Transl. Yuri Jivago Amorim Caribé (UFPE)

Text of Fernando Bonassi
Transl. Yuri Jivago Amorim Caribé (UFPE)

Text of Willi Bolle
Transl. Yuri Jivago Amorim Caribé (UFPE) and Fernando Rocha

Note: the order of the Japanese names of immigrants in Brazil are familiarly used as names followed by surnames. In the book version published in Brazil the order of Japanese names was systematically maintained as name and surname in order to homogenize the texts.

CIAS Discussion Paper No. 61

Andrea Yuri Flores Urushima, Raquel Abi-Sâmara and Murilo Jardelino da Costa (eds.)

Urban Modernization and Contemporary Culture: Dialogues Brazil-Japan

© Center for Integrated Area Studies, Kyoto University
46 Shimoadachi-cho, Yoshida Sakyo-ku, Kyoto-shi,
Kyoto, 606-8501, Japan

TEL: +81-75-753-9603

FAX: +81-75-753-9602

E-mail: ciasjimu@cias.kyoto-u.ac.jp

<http://www.cias.kyoto-u.ac.jp>

March, 2016

目次

刊行にあたって／Preface

アンドレア・ユリ・フロレス・ウルシマ (京都大学地域研究統合情報センター) 4

Haikai in Brazil

Paulo FRANCHETTI (UNICAMP) 7

丹下健三とオスカー・ニーマイヤー —— 建築設計の対話

藤森 照信 (建築家／東京大学名誉教授／工学院大学特任教授) 16

日系ブラジル文学のモダニズム

細川 周平 (国際日本文化研究センター) 22

日本趣味から中世趣味へ —— 東洋美学の形成と近代都市文化の危機意識

稲賀 繁美 (国際日本文化研究センター) 29

The Japanese Presence in São Paulo in the District of Liberdade and in the Rural Fields of the District of Itaquera

Maria Cristina da Silva LEME (University of São Paulo) 36

Contradictions of Modernization in Belém, Metropolis of the Amazon

Willi BOLLE (University of São Paulo) 43

The Center on the Metropolis' Way

Regina Maria PROSPERI MEYER (University of São Paulo) 58

The Written City: Modernizing Transformations and Urban Projections Brazilian Pre-Modernist Literature

Maurício SILVA (Uninove) 68

Making Urban Literature in the Latin American Context

Fernando BONASSI (Writer/Author) 74

都市空間の中の私 —— 谷崎潤一郎「秘密」の空間論

藤原 学 (京都大学) 78

京都と鎌倉 —— 歴史のなかの二都物語

井上 章一 (国際日本文化研究センター) 86

散策記という文学ジャンル —— 永井荷風「日和下駄」と東京

真銅 正宏 (追手門学院大学) 89

日本の都市大衆文化

鈴木 貞美 (国際日本文化研究センター・総合研究大学院大学名誉教授) 96

100 years of the Meiji Revolution (1968) and the Beginning of the Global Diffusion of the Japanese Urban Design

Andrea Yuri FLORES URUSHIMA (Center for Integrated Area Studies, Kyoto University) 103

日本ーブラジル国際シンポジウム

都市の近代化と現代文化 開催概要 113

※所属・役職等は2016年2月現在

刊行にあたって

アンドレア・ユリ・フロレス・ウルシマ

京都大学地域研究統合情報センター

本論集は、2008年にブラジルで開催した日本－ブラジル国際シンポジウム「都市の近代化と現代文化」の記録です。このシンポジウムでは、日本からは京都大学、東京大学、人間文化研究機構国際日本文化研究センター、同志社大学、東京工業大学等の大学や研究機関に所属する研究者が、ブラジルからはカンピーナス大学、サンパウロ大学等の研究者が参加して、日本とブラジルにおける都市の近代化と、それに関わる文化の変容について議論しました。

このシンポジウムの記録のポルトガル語版は、すでに『Modernização urbana e cultura contemporânea: diálogos Brasil-Japão』(ISBN: 978-85-8380-028-6)のタイトルで、2015年にブラジルで刊行していますが、そこに収録した内容には、ポルトガル語圏のみへの発信にとどめておくには惜しい議論や示唆に富んだ分析が数多く含まれています。そこで、日本や英語圏のみなさんに広くこのシンポジウムの内容をご

覧いただき、活用いただくことを願って、本論集を刊行いたしました。

シンポジウムの成り立ちと概要

国際シンポジウム「都市の近代化と現代文化」は、ブラジル・日本国際交流プロジェクト「現代都市文化のビジョン」の一環として開催したものです。このプロジェクトは、財団法人啓明社、ブラジル高等教育支援・評価機構(CAPES)、サンパウロ研究財団(FAPESP)、国際交流基金平成20年度文化協力助成事業等の協力のもと、ブラジル移民百周年を記念する企画として、2008年10月に実施しました。国際シンポジウムのほかに、10月9日と14日にはサンパウロ市とリオデジャネイロ市で、日本におけるすぐれた現代建築を紹介し、日本の建築と文化について議論するワークショップも行ないました。

Preface

Andrea Yuri Flores Urushima Center for Integrated Area Studies, Kyoto University

This volume assembles the texts presented at the International Symposium Brazil-Japan: Urban Modernization and Contemporary Culture, that took place at the Convention Center of the Latin America Memorial in Sao Paulo - Brazil, between 10-11 October 2008, on the occasion of the celebration of the centenary of the Japanese immigration to Brazil. The symposium was the central event of the Project for Cultural Exchange: Visions of the Contemporary Urban Culture, financed by the Keimeisha Foundation, the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) of the Brazilian Ministry of Education, the Sao Paulo Research Foundation (FAPESP), and the Japan Foundation Program for Cultural Exchange.

The articles collected in this volume address the processes of urban modernization and their relation to aesthetical representations and intellectual change in Brazil and Japan. Delineating the parallelism and crossroads of two different and distant realities, the contributors treat the theme from multidisciplinary viewpoints, including history, literature, architecture, urban planning, and linguistic. Among them, scholars from Kyoto University, the University of Tokyo, and the International Center for Japanese Studies, in Japan; and scholars from the University of Sao Paulo and the University of Campinas, in Brazil.

The thematic and formal innovations produced inside literature and architecture, for example, are

国際シンポジウム「都市の近代化と現代文化」は、レジナ・メイヤー(委員長及びブラジル側コーディネーター、サンパウロ大学)、藤原学(日本側コーディネーター、京都大学)、アンドレア・ユリ・フロレス・ウルシマ(京都大学)、ハケル・アビサツマラ(マカオ大学)、ムリロ・ジャルデリノ・ダコスタ(UNINOVE/FASB)の5人が、委員会を組織して企画しました。100年以上におよぶ交流がある日本とブラジルの都市の近代化と文化の変容について考えることで、両国の近代史や都市研究、文化史研究、さらにはアジアとラテンアメリカの地域間比較研究に貢献することを企図したものです。

2008年10月10日～11日にラテンアメリカ記念センター会議場(サンパウロ市)で開催したシンポジウムでは、6名の司会のもとに18名が講演を行ない、詩人の吉増剛造氏と小池昌代氏によるパフォーマンスも行なわれました。会場には、ブラジル人はもちろん、日系ブラジル移民、在ブラジルの日本人など、2日間で総勢400人を越える方がたが集まり、その関心の高さが窺えました。

シンポジウムの成果と本論集が拓く可能性

シンポジウムで明らかになったのは、ブラジルと日本における都市の近代化と現代文化との密接な関係と、その研究がもたらす可能性です。都市が成長し近代化する過程で人びとの意識に変容が起こり、文化に革新をもたらします。その影響は文学や建築などの文化的表現の変化として見出すことができます。ブラジルと日本の両国におけるその様態は、あるときは並行し、またあるときは交差しつつ展開していることを、シンポジウムに参加した研究者たちは多様な視角から描き出しました。

本シンポジウムでの発表者は、歴史学、文学、建築学、都市計画学等の研究者や作家など、多様なバックグラウンドをもつ方がたで、その発表内容は研究分野やジャンルを超えて多岐にわたりました。俳諧がブラジル文学に取り込まれる歴史、ブラジルの近代建築が日本の建築史に与えた影響、日系ブラジル移民による日本語での創作活動のようす、都市にまつわるイメージの生成と変容、文学者の作品を通して見た近代都市

outcomes of complex transformations arising in urban centres. The theoretical inquiry that orients the writings included in this publication has twofold orientations. On one hand, to approximate the architectural and literary domains in Brazil and Japan, which are substantially and reciprocally varied. On the other hand, to facilitate in these two regional contexts a dialog between singular processes of renewal in cities and culture.

This bilingual compilation will allow the access to a debate that is relevant to the recent studies about urban and cultural modernization, as much as, to topics related to globalization processes in Japan and in Brazil. This volume will also inform studies centered on the comparison and analysis of the transference processes engendered between the regions of Asia and Latin America, and will contribute to the intellectual and cultural exchange between these regions.

Among others topics are included the incorporation and transformation of the poetic style of haiku in the literary circles of Brazil; the influence of the Brazilian architectural modernism in Japan through processes of the global transference of ideas; the apparition of a literature written in Japanese among the circles of immigrants in Brazil; the construction of a Japanese discourse of aesthetical identity in response to the circulation of the Japanese art internationally; the influence of the Japanese immigration to the processes of urbanization in Sao Paulo and more.

This multidisciplinary project was conceived and organized by Regina Prospero Meyer, emeritus professor at the Faculty of Architecture and Urban Planning, Sao Paulo University (FAU-USP); Manabu Fujiwara, assistant professor at Kyoto University; Andrea Flores Urushima, researcher at Kyoto University; Raquel Abi-Samara, assistant professor at the University of Macau; and Murilo Jardelino

など、そこには多様な課題が含まれており、それは都市と文化の変容に関わる学問領域を超えた対話となっています。その点でこの論集は、都市の近代化と文化の変容に関わる現代の重要な論点のみならず、ブラジルと日本におけるグローバル化の議論にも貢献するものと考えています。

*

本論集には、日本人研究者がシンポジウムでの発表で使用した日本語原稿と、ブラジル人の研究者が発表で使用したポルトガル語の原稿の英訳を収録しています。すべての原稿について英訳と日本語訳をすることは時間的な都合上できませんでしたが、日本語と英語の原稿を掲載することで、より多くの方がたがアクセスしやすくなると考えています。この英語原稿の制作にあたっては、ブラジル人の翻訳者たちがボランティアとして協力していただきました。この場を借りて感謝いたします。

本論集には、当日の発表者のうち何人かの原稿を掲

載することが叶いませんでした。すべての方の原稿を掲載できれば、より充実した論集になっていたのではないかという残念な想いが一方ではあります。本論集の議論に触発された次世代の研究者のみなさんが新たな研究成果を生み出していただくことで、その欠点を補っていただけることを期待しています。

最後になりましたが、国際シンポジウムの発表者のみなさま、交流プロジェクトにご協力いただいた財団法人啓明社、ブラジル高等教育支援評価機構(CAPES)、サンパウロ研究財団(FAPESP)、国際交流基金のみなさまに、あらためて感謝を申しあげます。また、本論集の刊行意義を認めていただき、刊行にあたってご協力いただきました京都大学地域研究統合情報センターに、この場を借りてお礼を申しあげます。

da Costa, professor at The University of the Ninth of July (UNINOVE) and Faculty Sao Bernardo (FASB).

The results of the project were published in Portuguese in the book *Modernização urbana e cultura contemporânea: diálogos Brasil-Japão*, edited by Andrea Flores Urushima, Raquel Abi-Samara, and Murilo Jardelino da Costa, published at Terracota Editora, Sao Paulo, 2015 (240 p.; 16x23 cm. ISBN: 978-85-8380-028-6. <http://www.terracotaeditora.com.br/>).

The present volume of CIAS-Discussion Paper assembles together the Japanese original version of the texts presented during the symposium, and the English translation of the texts originally written and presented in Portuguese during the symposium in Brazil. The English translations were kindly prepared by Brazilian translators that volunteered to this project. Although we have solicited all the

participants of the Symposium to contribute with a text for publication, unfortunately, some participants have not submitted manuscripts. Probably, if all the texts had been collected this would have become an even more complete and rich compilation. We hope this project will inspire new young generations towards similar engagements, and would like to express our appreciation for the opportunity to compile this work as a Discussion Paper at the Center for Integrated Area Studies, Kyoto University.

Haikai in Brazil

Paulo FRANCHETTI
UNICAMP

* Translated to English by Vera Lúcia Ramos

In 1925, Oswald de Andrade published a book that, together with *Paulicéia Desvairada* (“Twisted Pauliceia¹”), by Mario de Andrade, would establish a landmark in the new Brazilian poetry. This book, entitled *Pau Brasil* (“Brazilwood”), was illustrated by Tarsila do Amaral and had its preface written by Paulo Prado, both considered symbols of Modernism back in 1922.

In this preface, Prado presents the book as a pivotal moment in Brazilian poetry that would sweep away “the literary weight of imported ideas” that had paralyzed this poetry for more than a century.

Asserting that Oswald’s naïve and direct lyric poem constituted a continuation of the work of Casimiro de Abreu and Catulo da Paixão Cearense, he recorded that it was also “the first organized effort toward the liberation of Brazilian verse” and for the establishment of the “new Brazilian language”, that would basically consist of the “rehabilitation of our everyday speech”.

In this context of the exposition of a radical program of nationalist renewal of Brazilian literature, there is an extract that is worthy of comment:

We also hope that “pau brasil” poetry will extinguish once for all one of the biggest ills of the race – that of overblown and dragging eloquence. In this hurried time of quick achievements, the tendency is for the rude and naked expression of sensations and feelings, in a total and synthetic honesty:

« Le poète japonais
Essuie son couteau:
Cette fois l'éloquence est morte ».

affirms the Japanese haikai in its honed concision.
A great day for Brazilian literature – obtaining frag-

ments of poetry in pills².

So Japanese haikai seems to be a model of colloquiality, a direct record of sensation and feeling and a suitable form for the fast-paced present. It is also a non-European literary model for the Brazilian nationalist project, which aimed, in its own words, “to break the ties that bind us from birth to a decadent and drained Old Europe”.

We now know that the anonymous Japanese haikai, raised as a modernist flag, was neither haikai, nor Japanese. However, it was read as such for more than 60 years³. The history of the name and image of the haikai that allowed to Paulo Prado to insert this tercet in the preface of Oswald’s book preface is also the history of the first moment of assimilation of Japanese haikai into Brazilian literature. To retrace it, we have to go back in time so that we can understand some of the principal traits of the representation of Japanese poetry in the West, with particular attention to Brazil.

I

The first presentations of the Japanese literature in the West appeared in travel books. With European colonial expansion, the passion for this kind of literature reached its apogee in the last quarter of the 19th century. A noteworthy example of the many testimonies to the success of the genre is a text written by Eça de Queiroz in 1881, in which the astonished novelist recorded the huge quantity of books of this genre published in London, remarking:

2 Prado, Paulo. “Poesia Pau Brasil”. In Oswald de Andrade. *Pau Brasil*. Paris: Sans Pareil, 1925, – repr. fac-similar EDUSP/Imprensa Oficial, 2004.

3 For an accurate analysis of this text and its history see the article “Um certo poeta japonês”, in *Estudos de Literatura Brasileira e Portuguesa*, Paulo Franchetti. Cotia: Ateliê, 2007.

1 NT: “Paulicéia” is simultaneously the name of a municipality in São Paulo State, and a sobriquet for the city of São Paulo.

“previously, someone would talk about a journey they happened to have made [...] Not now. Nowadays, people undertake to travel purely to write a book about it.”

And in addiction:

“nowadays, if in some intricate spot of the globe you come across a character wearing a pith helmet, pencil in hand and binoculars hanging from a shoulder strap, do not think that what you see is an explorer, a missionary, or a wise man collecting rare flowers – it is just an English writer preparing his book⁴.

Now, the same Japan that had been closed to western eyes for 200 years, from its opening to the West in the middle of the 19th century, provided a generous registry of peculiarities and construction of many idealizations.

The strict ethical codes that underpinned the Samurai's services, the detailed etiquette of the feudal royalty, the refined sense of decoration and the taste for a life in contact with nature fascinated travelers. As well as the bizarre customs: the social bath, tiny glasses and plates, the crickets locked in cages, the make-up and behavior of the geishas, and the nutritional habits.

For those who, as a result of the trip, celebrated the superiority of the western civilization, Japan was just another store full of picturesque articles. For those who traveled to the ends of the Earth searching for a model that was alternative or antagonistic to the ways of western bourgeois society, the country seemed like a sort of a lost pre-industrial paradise, protected, miraculously, from contact with the destructive power of money and western technology.

As such, haikai and other Japanese arts were either valued for their contrast to the decadence in taste and quality of life of industrial society, or relegated to the level of a local curiosity and recorded with ridicule.

In the Portuguese language, up to the first decades of the 20th century, there are few exceptions to the latter view of Japanese poetry. In fact it seems that

4 “Acerca de livros”. *Gazeta de Noticias*, in Rio de Janeiro, 17 e 18/11/1881. Repr. in *Eça de Queirós*.

only the solitary figure of Wenceslau de Moraes (1854-1929) who, in his book *Relance da Alma japonesa*⁵(1926), presented haikai in a manner that diverged completely from recording picturesque exoticisms.

In Brazil, even a sensitive and sympathetic observer of the Japanese culture such as historiographer Oliveira Lima wrote, in 1903, about the lack of originality in the country's literature:

The *naga-uta* of the 20th century (...) celebrate with the same emotion as that of the *tanca* of the 8th century and sometimes with identical concepts, because plagiarism – something natural for a scarcely inventive race – is not considered a sin in Japan with the perfumed glory of the plum tree glory and the modesty of the *lespedeza*⁶.

And regarding the poetic forms, he added:

The insignificance of this little flower that receives such attention by Japanese, is better suited to the younger relative of *tanca*, the *haikai*, a poem of three verses or phrases with 5, 7 and 5 syllables, respectively, which in the 17th century came to the aid of the limited Japanese inspiration, giving it an even more accessible form, simpler and more popular, for condensing an ideas, or rather a sensation, in a mold sometimes as difficult obscure as a charade⁷.

The first positive mention of haikai in Brazil comes from Afrânio Peixoto. His volume 1919, entitled *Trovas populares brasileiras*⁸, assimilated the Japanese format into the popular ballad, and Peixoto introduced it as a “lyrical epigram”, recognizing in it not the bizarreness of its form, but an “untranslatable charm”⁹.

Peixoto first came across haikai through a book written by Paul-Louis Couchoud (1879-1959), nowadays a forgotten writer, but an important name in Orientalism in the early 20th century.

5 “Relaunching the Japanese Soul”

6 Lima, Oliveira. *No Japão: impressões da terra e da gente*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, p. 181.

7 Idem. *Ibidem*, p. 182.

8 “Brazilian folk ballads”

9 Goga, H. Masuda. *O Haikai no Brasil*. São Paulo: Oriente Company, 1988, p. 22.

Couchoud had been in Japan from September 1903 to May 1904 and had contact with the Japanese literature through the papers of some Europeans who were settled there, mainly Basil Chamberlain (1850-1935).

As a consequence of these trips and reading, in 1905 Couchoud along with two friends produced his first poems inspired by haikai: 72 tercets without meter or rhyme, which tried to reproduce the spirit rather than the form of this type of Japanese poetry.

In 1906, based on Chamberlain's monograph of 1902 entitled *Basho and the Japanese Poetical Epigram*¹⁰, Couchoud published two studies in the *Les Lettres* magazine: "Les haikai" and "Les Épigrammes lyriques du Japon", illustrated with around one hundred translated haikais, seemingly most of them from English¹¹.

Couchoud wrote this beautiful definition of the haikai, in which he emphasizes its singularity:

It is a Japanese poem in tercets, or rather, in three small part phrases, the first with 5 syllables, the second 7, and the third 5: 17 in total. It is the most elementary of the poetic genres. [...] It can be compared neither with a Greek or Latin couplet, nor a French quatrain. Neither is it a "thought", a "witty saying", a proverb, nor an epigram in the modern sense, nor even in the former sense, i.e., an inscription, but a simple picture in three brushstrokes, a cameo, a sketch, sometimes a simple record (*touche*), an impression¹².

Reproduced in the book *Sages et poètes d'Asie* (1916), this text went around the world, preceded by a preface by Anatole France, becoming one of the main references on the subject for readers trained in French.

In Brazil, Couchoud's book was for a while the main source of knowledge about haikai. It provided the

basis not only for the text by Afrânio Peixoto, but also another by Osório Dutra, an expressive poet of his time, who nevertheless asserted in a chronicle dated November 20, 1920, that the art of poetry in Japan was very poor – because the country was unfamiliar with not only the sonnet, the ballad, and pastoral poetry but also rhyme itself – and furthermore that haikai was a fruit of this poverty. In his own words:

It is evident that, with such a limited number of syllables, not even genius poets could produce anything of worth! The haikai was the lifeline for the mediocre and for the void. Since the *tanca* went beyond the infinite poverty of its inspirations, they found its simplification to be vital and launched this extravagant genre, which Couchoud considers to be a "picture in three brushstrokes"¹³.

Osório Dutra's attitude, however, was looking toward the 19th century, not the 20th. In this, haikai was gaining space and recognition in literary circles, mainly due to Couchoud and his friends' activities. By 1920, it has already become sufficiently important for the *Nouvelle Revue Française* to dedicate ample column space to the French–language version.

Notable among Couchoud's group was Julien Vocance (the pseudonym of Joseph Seguin, 1878-1954). Vocance, who had published, in 1916, a successful haikai collection entitled *Cent visions de guerre*, published in 1921, at the apogee of the new genre, a poetic work in tercets, in which he organized his ideas on haikai and its role as an example for a new poetic attitude. This was "Art Poétique", published in *La Connaissance* magazine.

It was the first verse of this poem – which was fighting for a condensed and objective poetry, far from the traditional French eloquence – that was recognized by Paulo Prado as a Japanese haikai and inserted into the preface of *Pau Brasil* volume.

Consequently, the first significant example of haikai in Brazilian literature occurred by a European route, in accordance with the interest of the vanguard after

10 Published in *Transactions of the Asiatic Society of Japan*, vol. XXX, part II, 1902.

11 The sources mentioned by Couchoud are Chamberlain and Cl.-E. Maître, author of an article about the haikai published at the *Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient*, which access was not possible for me. The Couchoud's text is available in a new edition: *Le haikai – Les épigrammes lyriques du Japon*. Paris: La Table Ronde, 2003

12 Couchoud, *Op. Cit.*, p. 25.

13 Dutra, Osório. *O país dos deuses – aspectos, costumes e paisagens do Japão*. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro Bookstore, 1922, pp. 231-2.

the First World War. Nevertheless, at this moment, there is no indication that would be any echo in Brazil of the interest of the English-language vanguard in this form.

II

In fact, the first appropriation of haikai in Brazilian literature would be in a Modernist work, not of the vanguardist line, but of a line that maintained stronger bonds with the literature from the beginning of the century.

It was Guilherme de Almeida who made haikai known in Brazil in the 1930s and 1940s¹⁴. He has achieved this by consistent action, contrary to exotic weirdness.

In his adaptation of haikai, he used basically two formal characteristics of the Japanese poem: the distribution of words into three phrasal segments (which he identified as verses as defined in the Portuguese manner), and a composition of two juxtaposed phrases in a topic/remark structure.

But since the 17 original syllables distributed in three verses of different size and without rhyme had no interesting rhythmic effect, Guilherme de Almeida added two rhymes to his haikai: one of them linking the first verse to the third, and another internal to the second verse, between the second and final syllables.

Take this example:

Desfolha-se a rosa

Parece até que floresce

O chão cor-de-rosa

As the leaves fall from the rose.

It seems that it blooms

And red the ground goes.

Using this resource, Guilherme de Almeida was able to extend the metric regularity since, with the

¹⁴ The following analysis resumes, very briefly, that to be found in the article “Guilherme de Almeida e a história do haikai no Brasil”, from the book *Estudos de literatura brasileira e portuguesa*, as already mentioned.

cadence of the rhyme, there is now the following metric sequence: 5 syllables, 2 syllables, 5 syllables, 5 syllables. This results, insofar as possible, in a pronounced and recognizable flow of the poem, with three isosyllabic segments and a perfectly assimilated interruption for accentuation of the pentasyllable.

In addition, he included a title to eliminate the imprecise and somewhat enigmatic nature of haikai.

To understand what his adaptation of Japanese poetry consisted of, consider now two haikais that, along with the previous one, Guilherme de Almeida considered among his favorites:

Um gosto de amora
Comida com sol. A vida
Chamava-se: “Agora”¹⁵.

The truth is that Guilherme de Almeida’s poems seem to fail as haicais, not for their rhyme or metric, but for their attitude which can be easily identified on reading from the titles given to them.

Read as transcribed above, without a title, this tercet could be classified as a haikai in the Japanese tradition, because it has an unexpected perception arising from a concrete sensation: the mulberry’s taste seems to be in the present, like a sensitive note, that ends up being reinforced by an evocation of a past time and state.

However, when read with its title, that impression disappears:

INFÂNCIA¹⁶
Um gosto de amora
Comida com sol. A vida
Chamava-se: “Agora”.

In this version, the mulberry’s taste belongs to the past, it is just a remembrance of a taste, a mental image, not an instant experience. Because of the title, the mulberry is not a *kigo* anymore (a word for a specific season) that triggers a certain emotion.

¹⁵ A taste of mulberry
Eaten in the Sun. Life
Was known as: “Now”.

¹⁶ “CHILDHOOD”

Now it is a feeling that recreates a sensation as a symbol of something lost.

As such, the first popular adaptation haikai of haikai in Brazil in fact consisted of a suppression of its singularity and its adoption simply as a format, a space for exercising virtuosity, almost as if it were some type of shortened sonnet.

III

The next moment in the history of the incorporation of haikai of Brazilian literature – the second teething, using Oswald’s words – had a diametrically opposite focus with deeper, broader repercussions.

As had happened previously, the inspiration and information comes from outside the country, not from the haikai production in Japanese – brought to Brazil by Japanese immigration from 1908 – neither from contact with the Japanese community [in Brazil].

The direct source is an essay by Ernest Fenollosa (1853–1908), an American who had lived for many years in Japan and had become a great expert in Japanese art. This work was called “The Chinese Written Character as a Medium for Poetry” and was only edited in 1919 by Ezra Pound, who commented on it in many of his notes¹⁷.

It was this text by Fenollosa that gave Pound an idea of great importance for the development of his poetry: that Japanese and Chinese poetry possess an extremely efficient compositional principle, different from the western logical order.

According to Fenollosa, “in this process of composition, two things put together cannot produce a third one, but they suggest a fundamental relationship between them”. This is the principle of montage, which for Fenollosa and Pound would guide both the creation of their own ideograms and the work of arts generated by an ideogrammatical civilization.

Starting from this principle, Pound would point out the value in haikai of the organizational format

of discourse by juxtaposition, where the relation between the juxtaposed parts is metaphorical in nature. Ideogrammatical composition was, as is known, of great importance to Pound’s thinking, who could see in it the basis for Imagism, as well as the structural principles for his masterpiece *Cantos*.

It was through Pound that haikai had a pronounced effect on the new Brazilian poetry. And it was through his efforts and works that reflection on Japanese and Chinese poetry and writing acquired a notable importance for Brazilian critics, via the works of Décio Pignatari, Augusto and Haroldo de Campos, who, since 1955, had been spreading Pound’s ideas in Brazil, turning reflection on the “ideogrammatical principle of composition” into one of the central points in the new vanguard poetry called “Concrete Poetry”¹⁸.

The interest of the Concrete Poetry movement in haikai is principally manifested by the publication in the *Estado de S. Paulo* newspaper of two articles by Haroldo de Campos, in 1958 and 1964: “Haikai: homenagem à síntese”¹⁹ and “Visualidade e concisão na poesia japonesa”²⁰. These articles, later incorporated into the book *A arte no horizonte do provável*²¹ (1969), put forward – in addition to Pound’s ideas and the relevance of haikai to their constitution – comments on Sergei Eisenstein’s text on montage (*Film form*, 1929) and also some examples of translations of classical Japanese haikai, according to Fenollosa and Pound’s ideas on the ideogram²².

Because of his way of thinking, Haroldo de Campos held his attention on the ideogram, placing it at the center of everything as the structural principle of haikai poetry. As such, he practically reduces the interest of haikai for our tradition to the literary procedure of the ideogrammatical production.

17 There is a Brazilian translation in Haroldo de Campos (org.) *Ideograma – lógica, poesia, linguagem*. São Paulo: Cultrix / Edusp, 1977.

18 For an analysis of the role of the ideogram in the production of the concrete poetry project see Franchetti, *Alguns aspectos da teoria da poesia concreta* (Campinas: Editora da Unicamp, 1993). For more detailed comments on Haroldo de Campos’ translation, see Franchetti, “Apresentação”, in *Haikai – antologia e história*. (Campinas: Editora da Unicamp, 1996).

19 “Haikai: in praise of synthesis”

20 “Visuality and concision in Japanese poetry”

21 “Art on the horizon of the probable”

22 *A arte no horizonte do provável*. São Paulo: Perspectiva, 1969. The Eisenstein essay was also translated in the book *Ideograma*, op cit.

Consequently, his translations, compared to original texts, suffer from an excessive emphasis on the technique of composition and from a distancing from what constitutes and characterizes a good part of the actual haikai format in the Bashô tradition: dialogue with something that is not said, modesty as a value in composition, and the rejection of gloss gained purely by the manipulation of words.

In this sense, even with all the differences of era and place from which they speak, Haroldo de Campos' approach to haikai is similar to that of Guilherme de Almeida. That is to say, both see haikai from an essentially formal point of view, and both are seeking room for technical virtuosity in haikai (as a lyrical production or as a translation).

None of the three principal poets and idealists of Concrete Poetry dedicated themselves to producing haikai. In this movement, only Pedro Xisto (1901–1987) produced haikais, publishing a collection of them in a book called *Partículas*, in 1984²³.

The period between the launch of concrete poetry launching and the compilation of Pedro Xisto's haikai was, for many reasons, the golden period for haikai in Brazil in terms of its dissemination and adaptation.

These milestones bookend the productions of two authors who made haikai definitively popular in Brazil: Paulo Leminski and Millôr Fernandes.

IV

Millôr (1923), who was also a founder of the famous newspaper *Pasquim*, have always had his works published in large-circulation magazines such as *O Cruzeiro* and *Veja*. From 1948, he published satirical, comical, lyrical and even just witty tercets, which he called “Hai-Kais”. Published together in a book in 1986 and currently available on the author's homepage, they are poems of great dissemination and public success.

The Millôr's “Hai-Kai” is usually an epigram (most

²³ Pedro Xisto, *Partículas*, org. Marcelo Tápia, São Paulo: Massao Ohno/Ismael Guarnelli, 1984.

times composed by a single phrase) in three free verses, with a rhyme between the first and the third verses.

To Millôr, as he has himself put on record, the haikai is a “fundamentally popular and frequently humorous in the most metaphysical sense of the word”. At the same time, he informs that his interest in haikai as an “economical and direct form of expression”, dates from 1957, when he was the head of the humor section at *O Cruzeiro* magazine.

Always accompanied by a drawing by the author to complete the poem's meaning, to dialogue with it or merely as an illustration, their main characteristic is to produce a witty saying, whose irony as a rule is accented by the sing-song tone provided by the use of pronounced rhymes.

The colloquial and ironic tone relate the Millôr's hai-kai to Oswald de Andrade's poetry (especially that in the *Primeiro Caderno*) and integrate him into the poem-joke style of Brazilian Modernism. The disposition into three spatial segments, however, seems to be the only thing that he took from the traditional poem.

Colloquialism and irony are also characteristics of the haikai of Paulo Leminski (1944-1989)²⁴. Nevertheless, in his case, the interest in haikai is not limited to this or to the tercet's free style.

The importance of Leminski to the story of the appropriation of haikai by Brazilian culture is considerable, because it would bring together the technical approach of concrete poetry and zen orientalism, which was typical of the conterculture of the late-20th century. Caetano Veloso rightly defined it as a “mixture of concretism with beatnik” and saw in it a “Haikai with a background in Brazilian culture”.

In Paulo Leminski's texts can be found, revived by a call to practice the “Zen” way of life, the presence of Allan Watts – mentor of Californian orientalism in the 1950s and 1960s, a brilliant intellectual who, when it comes to the subject of spreading the Buddhist religious thought, was only two rivaled by D. T. Suzuki – and Reginald Blyth, who wrote some

²⁴ For an analysis of Leminski's position in the new Brazilian poetry, see the article “Pós-tudo: a poesia brasileira depois de João Cabral”, from the book *Estudos de literatura brasileira e portuguesa*, cited above.

of the fundamental texts about Japanese thought and poetry of the 20th century.

Besides being a good poet, Leminski also had the gift of using the media with skill and efficiency. Suspicious of academic formality and what he called the “Aristotelian logic” of language in concretism, he appealed to the irrational experience as a source of knowledge for haikai and for everything else. “Whoever wants to understand zen”, he said, “should enroll at the nearest martial arts academy.”

At the same time, he could maintain a relationship with technical virtuosity and intellectual “sharpness” marked by a playful tone in a register between innocence and wonderment.

Many of his poems have an unmistakable “haikai flavor” and a great freedom regarding their forms, which sometimes allows the use of rhymes and assonance, sometimes the use of blank verse without meter, and sometimes the poem has a visual composition, taking advantage of space and the physical forms of letters and words.

As such, when related to the Brazilian tradition, his haikai represents a moment of spectacular adaptation of the format and genre to Portuguese, combining an emphasis on the technique of ideogrammatical montage – to which he was very attentive – with the traditional Japanese call to base haikai in a practice, i.e., to see it as a life choice, a way of bringing the poetry into everyday life, identifying it as the most graceful and good-humored expression of the most basic sensory experience.

V

In this brief history, such as I have been telling it until now, there is an enormous absence: the Japanese community settled in Brazil who had arrived in successive waves of immigration, a process that started a century ago in 1908.

However, this absence can be explained. Although the Japanese community keeps up haikai production in the Japanese language and some of its members have been involved in the important work of

spreading and adapting haikai to the Brazilian way, the appropriation of its form and spirit happened almost without their participation.

It is right to say that Guilherme de Almeida had contact with Masuda Goga and other Japanese haikai practitioners, but the result of his work shows that he did not base his experience on the immigrant tradition. Those who did, such as Jorge Fonseca Jr, for example, remained unknown and without an expressive work.

Thus, if history ended at haikai’s moment of glory in Brazil – Leminski’s moment of renown as a poet – there would be no need to refer to the practices of the Japanese community, despite it being a very interesting and noteworthy tradition for which Nempuku Sato (1898-1979) was a pre-eminent figure.

Nempuku Sato was a disciple of Kyoshi Takahama (1874-1959), who in turn was one of the principal disciples of Masaoka Shiki (1867-1902) the restorer of traditional haikai in Japan and one of the four important figures of the art, along with Bashô, Issa and Buson.

When Nempuku emigrated to Brazil, his master gave him the mission of sowing haikais in the country. And that was exactly what he did, composing in Japanese and spreading this art within the immigrant groups. One of his disciples was Hidekazu Masuda Goga (1911), who years later in São Paulo, in the company of Teiiti Suzuki – a professor at the University of São Paulo – would keep the fire of Japanese haikai burning.

And here we get to the last chapter of the history of haikai in Brazil, leading up to the present day.

At the end of the 1980s, Masuda Goga took part in the creation of a center – still active – for the production of traditional Japanese haikai in the Portuguese language. Besides the regular practice along traditional lines, Goga researched into the acclimatization of haikai in Brazil, resulting in a book published both in Japanese and Portuguese, in 1986 and 1988, entitled “Haikai in Brazil”, which was basically of an informative nature²⁵. In the following decade, in

²⁵ Goga, H. Masuda. *Burajiru no haikai* (O haikai no Brasil). Tóquio: *Haiku bungakukan kiyô*, v.4, 1986. *O Haikai no Brasil*. São Paulo: Oriente Company, 1988.

1996, he and his niece Teruko Oda, published the first Brazilian dictionary of *kigo* (words referring to the seasons of the year), using for examples haikais composed in the traditional way²⁶.

The group formed around Masuda Goga represents a new phase in the appropriation of haikai into Brazilian literature. For the first time, the traditional practice of Japanese haikai is transposed directly into the national language, with all the difficulties this implied, starting with the classification of *kigos* in a country that crosses 20% of Earth's latitude.

From the viewpoint of this group, the specifics of haikai are used to promote a wide or an intense perception of the world, through the sensation linked to the succession of seasons in the year.

The importance of the flow of seasons to classical Japanese haikai cannot be overemphasized. On reading the texts of the masters of the genre, it is quite clear that the specificity of haikai resides in reducing the poem to the contrast between the fugacity of sensation and its resonance in the various strings of sensitivity and memory. Classical haikai uses *kigo* to place this sensation in a wider framework. Many times, *kigo* represents the here-and-now, the feeling that originates from a certain emotion, but sometimes it allows the creation, very economically, of a characteristic mood that involves and attributes meaning to a given sensory impression. This is why *kigo* has such importance in Japanese haikai.

Due to traditional extraction, the group's practices emphasize respect for *kigo* and promotes its systematic classification. Sometimes, the urge to classify and establish Brazilian seasonal terms seems to be the primary objective to the detriment of haikai. This is especially the case for haikais that make use of unusual words, such as *hibernal*, *vernal*, *arrebol*, etc. In other cases, the pursuit of seasonal contexting at any price produces an artificial effect that is also a hindrance to an accomplished poem.

In general, the poetry made by this group is not very effective from a poetic point of view. But there are already noteworthy highlights. Nisei poet Teruko

Oda stands out from the whole not only for the work she has been producing, but also for her intense educational activity in workshops, contests and the leadership of haikai groups.

Characterized by her clear social concern and sometimes let down by some sentimentalism, her haikais have received wide acceptance, especially in the school environment. One of her books was recently acquired by the State of São Paulo government as part of a library development program for public elementary schools. This is a noticeable example of the form assimilating, because this book – now included in São Paulo's school libraries – makes available haikais in the traditional Japanese format, i.e., guided by the practice of haikai in Japanese within the communities.

Currently there are several aspects of Brazilian haikai that coexist actively in Brazil: the traditionalist, the zen-inspired, the type adopted by Guilherme de Almeida, the epigrammatic and the concretist style. The apparent novelty is the syncretism that operates between them (with the exception of the Guilherme branch, which has little dialogue with the others), and this reinforces the incorporation of principles and practices of traditional haikai, previously understood to be more an activity, an apprenticeship in a particular way of looking at the world and using language, rather than a compositional technique or a fixed and exotic format.

This new moment, for this very reason, makes it possible to imagine that poetry of Japanese origin will continue to have an interesting role as a counterpoint in Brazilian literature – given its unique and simultaneous demand for the impersonality of language and its reduction of the poem to a concrete sensory experience – to the dominant tendencies in current Brazilian poetry, which also interact in a diverse manner: the administration of the heritage of the minimalist concrete poetry of João Cabral de Melo Neto (1920-1999), the ever-present confessional efflorescence, and the persistent academic belletrism.

26 Goga, H. Masuda and Teruko Oda. *Natureza - Berço do Haikai*. São Paulo: Empresa Jornalística Diário Nippak, 1996.

References

- CAMPOS, Haroldo de (Org.). *Ideograma* — lógica, poesia, linguagem. São Paulo: Cultrix; Edusp, 1977.
- _____. *A arte no horizonte do provável*. São Paulo: Perspectiva, 1969.
- COUCHOUD, Paul-Louis. *Le haikai* – les épigrammes lyriques du Japon. Paris: La Table Ronde, 2003.
- DUTRA, Osório. *O país dos deuses* – aspectos, costumes e paisagens do Japão. Rio de Janeiro: Livraria Leite Ribeiro, 1922.
- EÇA DE QUEIRÓS. Acerca de livros. In: BERRINI, Beatriz (Org.). *Literatura e arte* – uma antologia. Lisboa: Relógio d'Água Editores, 2000.
- FRANCHETTI, Paulo. *Estudos de literatura brasileira e portuguesa*. Cotia, SP: Ateliê, 2007.
- _____. *Alguns aspectos da teoria da poesia concreta*. Campinas, SP: Unicamp, 1993.
- GOGA, H. Masuda. *O haikai no Brasil*. São Paulo: Oriente, 1988.
- _____. *Burajiru no haikai*, haiku bungakukan kiyô. v. 4. Tóquio, 1986.
- _____.; ODA, Teruko. *Natureza* – berço do haikai. São Paulo: Empresa Jornalística Diário Nippak, 1996.
- OLIVEIRA LIMA. *No Japão: impressões da terra e da gente*. 3. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.
- PRADO, Paulo. Poesia pau Brasil. In: ANDRADE, Oswald de. *Pau Brasil*. São Paulo: Edusp ; Imprensa Oficial, 2004.
- _____. Poesia pau Brasil. In: ANDRADE, Oswald de. *Pau Brasil*. Paris: Sans Pareil, 1925.
- VELOSO, Caetano. [Quarta capa]. In: LEMINSKI, Paulo. *Caprichos & relaxos (saques, piques, toques & baques)*. São Paulo: Brasiliense, 1983.
- XISTO, Pedro. *Partículas*. São Paulo: Massao Ohno; Ismael Guarnelli, 1984.

丹下健三とオスカー・ニーマイヤー

建築設計の対話

藤森 照信

建築家／東京大学名誉教授／工学院大学特任教授

日本の丹下健三（1913－2005）とブラジルのオスカー・ニーマイヤー（1907－2012）は、ともにル・コルビュジェの影響を深く受けて建築家としてのキャリアをスタートさせ、ともに20世紀後半の世界を代表する建築家として活躍した。

このことは良く知られているけれど、ある時期の丹下が、ニーマイヤーのある作品の影響を強く受けた事実は、日本でもブラジルでも余り知られていない。20世紀後半の建築における日本とブラジルの関係を具体的に示す例として、報告したい。

丹下がル・コルビュジェの作品を知ったのは、1932年、19歳のときのことだった。当時、広島旧制高校の最終学年の学生だった丹下青年は、進路に悩んでいた。大学を受験するに当たり、何を専門にするか選ばなければならないからである。理科系にするか文科系にするかそれとも芸術系か。

そんな時、学校の図書室で手にした欧米の美術雑誌に、珍しい形をした建築の模型写真と図面の載っているのを見た。それが、ル・コルビュジェのソヴィエト・パレスのプロジェクト（1931）だった。衝撃を受けた丹下は、ル・コルビュジェのような建築家になることを心に決めた。そして、東京帝国大学に入り、建築を学び、1938年卒業後は、前川国男（1905－1986）のアトリエに入る。前川は、ル・コルビュジェに学んだ（1928－1930）最初の日本人建築家にほかならない。

当時、日本は中国との戦争に入っており、前川のアトリエでの仕事は、木造の小建築しかなかった。仕事には恵まれなかったが、前川を通して、また坂倉準三を通して、ル・コルビュジェのあれこれを聞くのが大きな楽しみだったと、晩年の丹下は私に語っている。坂倉は、前川につづき、ル・コルビュジェに学んでいる（1931－1936）。1941年には前川のアトリエを辞め、大学に戻っている。

敗戦前、1930年代の日本の建築界では、前川、坂倉、丹下らのル・コルビュジェ派は、少数派にすぎなかつ

た。日本が1868年に開国して欧米建築を受け入れて以来の主流派であった歴史主義建築（ネオ・バロック、ゴシック・リヴァイヴァルなど）は傾いていたが、まだ力を残しており、とって代わったモダニズム建築の陣営は、バウハウス派が中心をなしていた。

1930年代の段階では、バウハウスとル・コルビュジェの間に、その後明らかになるような大きな本質的な差があるとは、世界のほとんどの建築家は気づいていなかった。日本もそうで、バウハウスとル・コルビュジェは同じと思われていた。

ところが、丹下は、1930年代初頭の段階で両者の差に気づき、日本のバウハウス派の代表作〈東京通信病院〉（1937年 山田守設計）について、「衛生陶器」と罵倒している。また1939年には、名高い論文「MICHELANGELO 頌」を発表した。ブルネレスキとミケランジェロを比較し、ブルネレスキの幾何学的造形を死んだ幾何学と批判し、ミケランジェロの力動的造形を高く評価し、その上で、ミケランジェロの跡を継ぐのはル・コルビュジェとした。この論文の中では、死んだ幾何学のブルネレスキが20世紀の誰に当たるかは書いていないが、もちろんそれはバウハウスのグロピウスであった。なぜちゃんと書かなかったのかについて丹下は、1930年代の日本では、バウハウスやグロピウスの勢力は大きく、批判はできなかつた、と私に語っている。

1930年代の段階で、丹下は、サヴォア邸（1929－31）のル・コルビュジェではなく、ソヴィエト・パレス（1931）とスイス学生会館（1930－32）のル・コルビュジェを高く評価し、一方世界の20世紀建築を牽引するバウハウスとグロピウスを批判し、両者の差をブルネレスキとミケランジェロに借りて理論づけていた。

しかし、日本は戦争体制に入っており、丹下に設計の仕事は一つもなかった。

仕方がないので、丹下は、戦時下の大学でイタリアの歴史的な広場の研究と、日本の伝統的建築の研究と、実現を前提としない架空のコンペに力をそそいでいる。

架空のコンペでは、伝統の伊勢神宮の形をル・コルビュジェの造形で洗ったような珍しい案を出し、審査員達を驚かしている。

1945年、日本がアメリカとの戦いに敗れたとき、丹下は32歳だった。32歳になっていたが、作品はまだ一つもない。敗戦時には東京大学建築学科の学生だったが、敗戦後すぐ助教授に上がる。

そして、1948年6月、運命の広島平和記念カトリック聖堂のコンペが開かれる。

1945年8月6日、広島に落とされた原子爆弾は、広島町の町を一瞬にして吹き飛ばし焼き尽くした。焼失した一つにカトリック系の教会があり、辛くも生き残った神父のドイツ人フーゴ・ラッサールは、戦後、教会の再建にあたり、自分の属するイエズス会に働きかけ、ローマ法王ピオ12世を動かし、世界平和の象徴としての聖堂をコンペで建てることにした。

相談を受けたカトリックの建築家今井兼次は、審査員とコンペ要領を決める。

審査員は、建築界から、堀口捨巳、吉田鉄郎、村野藤吾、そして今井兼次。教会側は、フーゴ・ラッサール、グロツパ・イグナチオ(イエズス会本部の建築家)、萩原晃(カトリック広島教区長)、そして後援の朝日新聞から一名。要項はデザインの方向性について次のように言う。

「本計画に於いては優れた日本的性格を発揮するとともに戦後日本の新しい時代に応ずる提案を望んでいる。此の趣旨に基づいて下記の要項を掲げる。

1. 聖堂の様式は日本的性格を尊重し、最も健全な意味でのモダン・スタイルである事、したがって日本および海外の純粋な古典の様式は避くべきである。
2. 聖堂の外観および内部はともに必ず宗教的印象を与へなければならない。
3. 聖堂は記念建築としての荘厳性を持つものではない。

以上のモダン、日本的、宗教的、記念的と云ふ要求を調和させる事が此の競技設計の主眼である」
※〈丹下健三・藤森照信著『丹下健三』新建築社 2002より〉

審査員の人選も、デザインの方向性についての指示も、よく考えられ、理想的とっていいであろう。しかし、応募する建築家にとって、モダン、日本的、宗教的、記念的の四つの内容は、あちらを立てればこちらが立たずで、調和させるのは至難の業というしかな

い。モダンにして日本的というだけで難しいというのに、それに宗教的と記念的が加わるのである。

コンペが発表されると、その審査員の顔ぶれと要項の内容に、多くの建築家たちがふるい立ち、案を練り、応募した。

もちろん丹下も応募した。案を見てみよう(図1)。まず全体の配置は、直交する二本の道に面して敷地内に広場を設け、広場を囲んで回廊を巡らし、回廊の周りに聖堂、鐘楼、講堂、会議室、宿舍などを配置する。広場といい、回廊といい、戦時下に丹下がイタリアの広場や日本の古社寺から学んだ都市的デザインがうまく活かされている。

建築はどうか。聖堂は放物線のシェル構造を基本とし、放物線状アーチのファサードには、装飾的なコンクリートブロックが積まれ、一部にはステンドグラスがはめられている。

シェルの聖堂と広場を挟んで向かいに立つ鐘楼も目立ち、上広がり角塔状である。

建築表現のポイントが、シェル状聖堂と上広がり角塔の二つの組み合わせにあったことは、丹下が保存していたコンペ案設計中のパースにより分かる(図2)。

よく工夫された配置計画と、印象深い建築デザインからなる丹下案は、果たして当選することはできたのか。

審査結果は、応募者の誰にとっても意外だった。当選者はいなかったのである。

一等当選ナシ。二等は丹下健三、井上一典、三等は前川国男、菊竹清訓。

一等当選ナシとは、審査委員会でいったい何があったのか。委員の間で、大きく評価が分かれた。建築家四人のうち、堀口は丹下案を一等、前川案を二等に、吉田は前川案を一等、丹下案を二等に推した。

堀口、「心行くままな気持ちから推すとすれば、広島平和記念カトリック聖堂案は、第一に丹下健三君の案、第二に前川国男君の案」

吉田、「前川氏のブロック・プランは考えつくされていて、一点の非難すべき箇所も見出し難いほどに見事なものであった。構造や形態はきわめて進歩的で、高度な質を持っていたが聖堂としてその表現が能動的に過ぎる憾みがあった。丹下氏の案では諸建築の配置が合目的であったにもかかわらず、多少、模型的な感じをうけたし、建築形態的にも技巧的どころが多

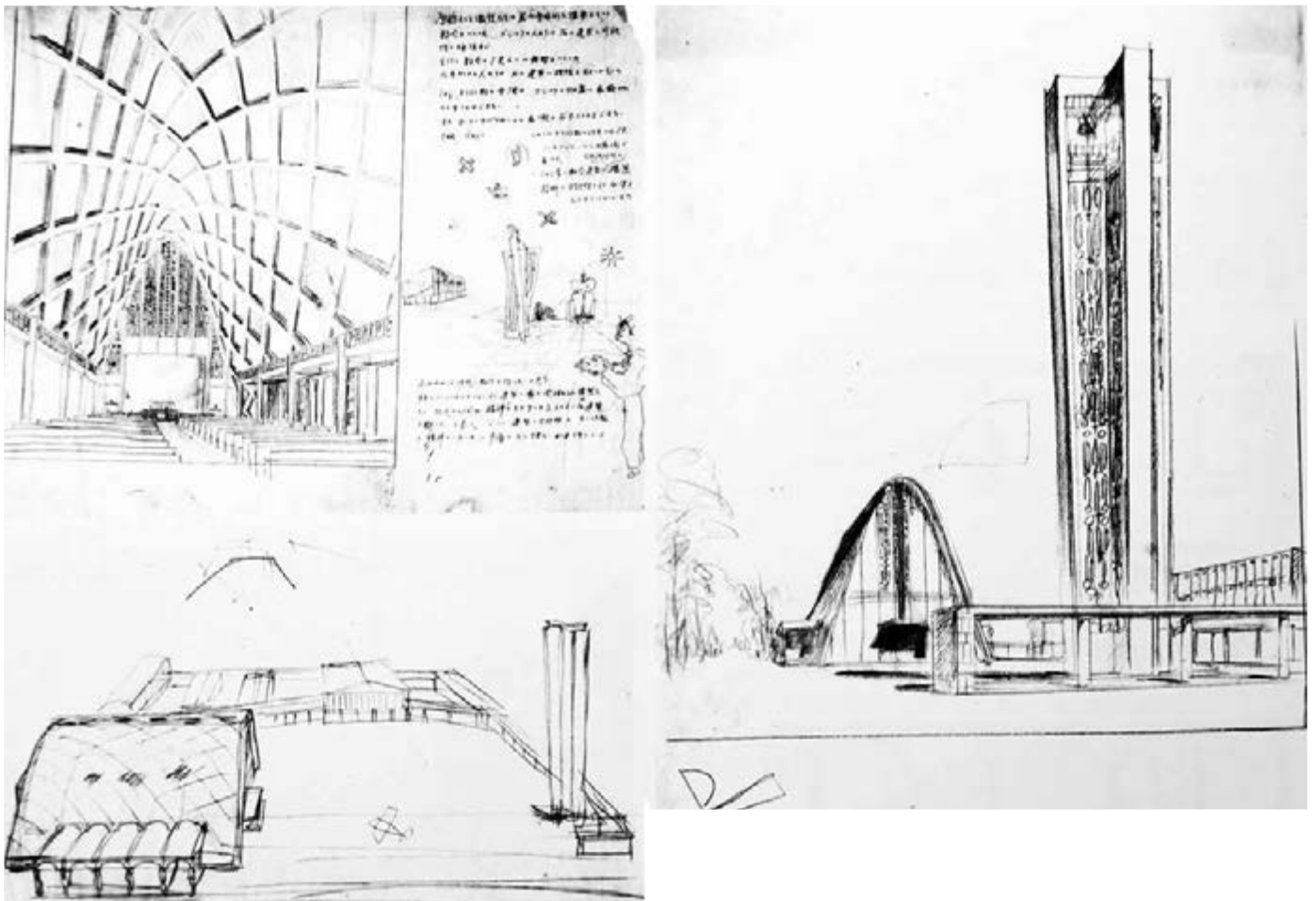

図1 広島平和記念カトリック聖堂コンペに提出した丹下健三の案
 〈丹下健三・藤森照信著『丹下健三』新建築社 2002〉

すぎた。とはいえ、統一のとれた、創造性の豊かな力作であった」。

これに対し、村野と今井は、反対だった。

村野は、モダンと日本的の矛盾しがちな二項がどう扱われたかについて、「新しい傾向の建築的操作によって、簡単にそれ(矛盾)を超克し、或は事更に之を回避して居た」と批判し、さらに加えて「審査中に困ったことは、図面の仕上げ方で、影などが真っ黒に塗られたりして、多大な努力を払われた様に思われるが、其の割に、見る方では左程の効果を感じないし、いつまでもコルビュジェの建築の構想から図面の仕上げの末端に至るまでつきまとって居るのには驚きもする。……いい加減捨象されていいのではないか」

今井は、モダンばかり強調され、日本的、宗教性、記念性の三つがはなはだ弱いと批判した。

村野も今井も、コルビュジェのデザインや、日本的、宗教性、記念性の欠落を批判するものの、一等当選ナシとまで決めるつもりはなく、丹下か前川のどちらかが妥協しても良いと考えていたであろう。このような

ことはコンペならよくあるし、一等当選ナシではコンペの基本理念に反するからである。

にもかかわらず、ナシに決まったのは、教会側委員の丹下案への強い反対だった。

審査総評は次のように言う。

「二等当選の丹下氏の案はまさしく優れた創造的建築技術的な作品である。けれども海外の同類の聖堂建築が全世界のカトリック方面からの強い反感と拒否に遭ったのでこの提案を広島記念聖堂として実施することは不可能と思う」。

今井によると、前年、ローマ法王ピオ12世は、広島コンペをにらんでのことと思われるが、「最近ある人によって教会内に入れられた芸術様式は真の芸術をゆがめたものとしか思われぬ」との一文を発し、それは広島に届いていた。

コンペの後、ローマ法王ピオ12世の勅文を前に、堀口は言う、「私共は、私共が最も優れた案と思うものが、一等になれないならば、せめてその上に位する何ものもない事を望んで、引き下がったのである」。

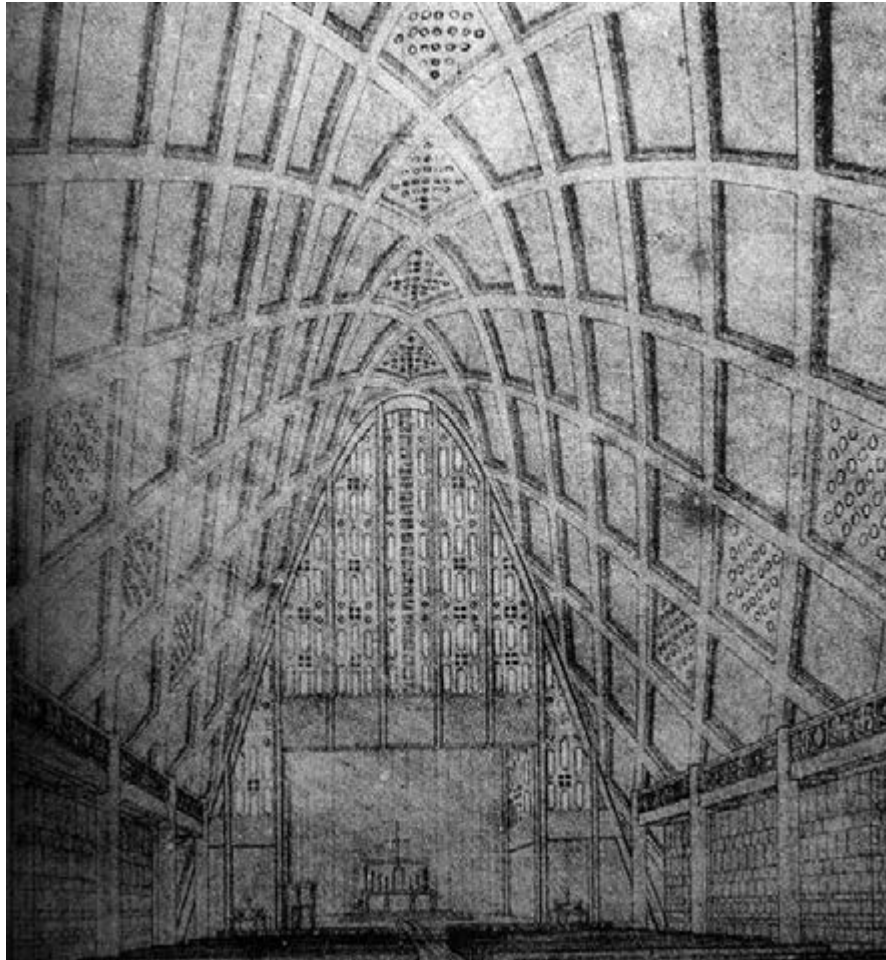

図2 コンペ案設計中のパース

〈丹下健三・藤森照信著『丹下健三』新建築社 2002〉

かくして丹下案は一等ナシの二等となるのだが、さてでは、丹下案を引き下ろすこととなった同類の海外の聖堂建築とは何だったのか。

それが、オスカー・ニーマイヤーが5年前に実現したブラジルはバンブーリアの〈聖フランシスコ・デ・アシス教会〉(1943)だった。

丹下がコンペ案の制作にあたり、〈聖フランシスコ・デ・アシス教会〉に想を得たことは、同教会とコンペ案のパースをくらべてみれば一目瞭然であろう。シェルの教会は、同教会以前にはないし、上広がり角塔の鐘楼はそのままだに近い。

丹下は、5年前のニーマイヤーの教会を参照するにあたり、おそらく、同教会が、音響上やカトリック的宗教性の問題から、カトリック内で総スカンを食っていたことも、ローマ法王の反発も知らなかったであろう。

かくして、丹下案は二等に降ろされ、実現することはなかった。

このコンペのその後をのべておこう。当選案ナシに終わった後、教会側は今井と相談し、コンペ後6年し

て1954年に広島平和記念カトリック聖堂は完成している。戦前の1930年代の段階でル・コルビュジェの影響を受け、戦後コンペ段階では、「いつまでもコルビュジェの……つきまとして居るのには驚きもする」と述べた村野藤吾の、独特の建築表現が実現している。ドイツ表現派のポール・ボナツツの影響が基本になっているが、正面入口のピロティ状の作りと、打ち放しコンクリートには、ル・コルビュジェの影を否定できない。

丹下にとって、ニーマイヤーの〈聖フランシスコ・デ・アシス教会〉の存在はよほど大きかったらしく、1948年のコンペで落ちた後、6年して、1954年、清水市庁舎の屋上で、同教会へのオマージュをそっと呈している。

〈聖フランシスコ・デ・アシス教会〉のシェルの造形に影響を受けたと推測される作品が、この時期、いくつか現れる。たとえば、1952年の外務省コンペ案の講堂部分の屋根はどうだろう。明らかにニーマイヤーの曲面といえるだろう。翌53年に実現した〈広島子供の家〉のマッシュルーム型のシェルはどうだろう。ニー

マイヤー好みの局面にちがいない。

丹下はどのようにして、1940年代後半から50年代前半にかけての時期、ニーマイヤーの影響を受けたのだろうか。ニーマイヤーの作品のなかに、他の世界の建築家たちには無い何を見ていたのだろうか。

戦後、丹下の建築は世界的な評価を受けるようになるが、その最初の評価は、打ち放しコンクリートによる柱、梁の構造の美しさに対してであった。代表作、柱・梁がむき出しになる広島ピースセンター(1949-55)や香川県庁案(1955)や、梁の外側に鉄骨のテラスが回る東京都庁舎(1958)である。こうした表現はとりわけアメリカの建築家たちを強く刺激し、たとえばエーロ・サーリネンは丹下作を見に来日し、香川県庁と東京都庁に学んで、ディア・カンパニーを作っているし、ポール・ルドルフは香川県庁の庭の側壁を手本に代表作イェール大学美術学部の仕上げを決めている。ルイス・カーンの出世作イェール大学美術館(1947-57)の打ち放しコンクリートの柱・梁を露出した表現も、丹下の影響にちがいない。

とりわけ高く評価したのはワルター・グロピウスにはかならず、丹下は、グロピウスに招かれて、MITで教えているし(1959-1960)、一緒に『日本建築における伝統と創造』(1960、中央公論社)を刊行している。新建築社が、英文の国際版『The Japan Architect』を刊行、その創刊号で丹下を特集した時(1956)、グロピウスはわざわざ新建築社に私信を寄せ、「これで世界の建築界は月の世界のことを知ることができる」と書いてきた。

こうした丹下に対する最初の国際的評価は、打ち放しコンクリートの柱・梁によって美しい四角な箱を実現したことに対してだった。

丹下以前、機能主義、合理主義、国際主義が求める四角な箱は、グロピウス、ル・コルビュジエのように厚い打ち放し壁柱に支えられた石張やコンクリートの壁か、それともミースのように鉄骨の柱梁にガラスか、いずれかによった。丹下が影響を受けた日本の打ち放しコンクリートの先駆者アントニン・レーモンドが手本とした世界の打ち放しコンクリートの先駆者オーギュスト・ペレも、なぜか打ち放しコンクリートの柱の表現には力を注いでいるが、打ち放しコンクリートの柱、梁を表現の主演として前面に出す試みはしていない。

建築の構造には古来、影、柱梁、トラス、アーチ、ドーム(シェル)、吊り、が知られているが、柱梁について打

ち放しコンクリートで美しさを生むことに成功したのは丹下が最初なのである。

でも、意外に思われるかもしれないが、丹下は柱梁の成功と世界の高い評価に対し、満足していなかった。なぜなら、柱梁により生まれる形は、必然的に四方な箱型だったからである。

若き日に、バウハウスとグロピウスの白い箱型のデザインに対し“衛生陶器”と罵倒した心情は生涯ずっと変わらなかった。丹下が、20世紀建築を開いた巨匠たちのうちその建築を尊敬していたのは、まず第一にル・コルビュジエ、第二にミースだった。白い箱型に大ガラスのグロピウスは嫌いだった。しかし、丹下を世界に引き出してくれたのはグロピウスであり、恩人であるから、その作品が嫌いなことはできるだけ隠してきた、と晩年の丹下は私に語っている。丹下は、柱梁によって四角な箱型の表現をする時、きまって箱型ではない造形を加えることを忘れなかった。時にはバルコニーによる装飾的にぎやかさを加え、時にはシェルによる動きを加えた。

40年後半から50年前半という第二次大戦直後の時期、箱型でない造形を求める丹下にとって、ニーマイヤーの〈聖フランシスコ・デ・アシス教会〉は数少ない手本だった。

放物線シェルと末広りの角塔が屋上に取ってつけたように載る清水市庁舎は、失敗作というしかないが、どうしてあのような失敗が起こったのか。丹下は、1951年、アメリカではじめてミースの作品に触れ、強い衝撃を受ける。これからの時代は、ル・コルビュジエではなくミースではないか、とまで書いている。

ミースの鉄とガラスを手本に清水市庁舎の設計は進められるが、しかし、丹下は、鉄とガラスの箱には、結局、どうしてもなじめなかった。そこで、屋上に、とってつけたように放射線シェルと末広りの角塔を載せたのだった。箱型と箱型でない造形の矛盾。丹下は結局、生涯、此の矛盾を引き受けることになる。

〈聖フランシスコ・デ・アシス教会〉の放物線シェルのなかに、丹下は、箱型には納まらない建築のダイナミズムを見ていた。別の言い方をすれば、ソヴィエト・パレスの質を見ていたのである。

ソヴィエト・パレス案は、鉄筋コンクリート造の放物線アーチ、鋼鉄ワイヤーの吊り、鋼鉄の大梁といった構造体を表現として露出し強調したところに特徴

があり、20世紀構造技術の構造表現主義の傑作であった。ル・コルビュジエも、その後の長い作品歴のなかでも、この案以上の構造表現作品は作っていない。

結局、この案は実現しなかったけれど、その後の20世紀建築の歩みにとっては、かえって“地に落ちた一粒の麦”の働きをすることになる。ソヴィエト・パレス案の構造表現主義を象徴するのはアーチと吊りの二つであるが、とりわけ放物線アーチは、ソヴィエト・パレス案へのオマージュのごとくして、ル・コルビュジエに後続する建築家たちによって試み続けられている。

たとえば、1942年にはリベラが〈EURのアーチ門〉を計画している。43年のニーマイヤーの〈聖フランシスコ・デ・アシス教会〉の放物線シェルも放物線アーチの延長上とみていただろう。1948年にはE・サーリネンの〈ジェファーソン記念塔〉が実現する。アーチと吊りの構造表現ということであれば、さらに後には、M・Nowickiによりノースカロライナのドートン・アリーナ(1953)が、グロピウスのオーデトリウム案が、E・サーリネンによるイェール大学ホッケー場(1958)が作られている。

こうしたソヴィエト・パレス案を地に落ちた一粒の麦とする後の実りのうち、実現した一番早い例が、ニーマイヤーの〈聖フランシスコ・デ・アシス教会〉だった。丹下が、広島平和記念聖堂コンペにあたり、〈聖フランシスコ・デ・アシス教会〉に着目したのは、自分がかねてあこがれる放物線アーチの最初の実りであったことと、カトリック教会という似た施設内容であったことの二つだろう。

この頃の丹下が放物線アーチに強い思いをいただいていたことは、広島平和記念聖堂コンペ落選の翌1949年に開かれた広島ピースセンターコンペでの案を見れば分かる。ソヴィエト・パレス案へのオマージュのごとくアーチがモニュメントとして使われている。このコンペ案は当選し、実現しているが、アーチは実現せず、代わりに放物線アーチの小さなモニュメントが作られている。

丹下が、パウハウスを嫌い、ル・コルビュジエにあこがれたのは、ソヴィエト・パレス案のアーチと吊りに象徴されるダイナミックな構造表現主義にあったのだけれど、それを丹下が本当に実現することのできたのは、平和記念広島カトリック聖堂コンペより16年後の1964年、東京オリンピックの時の〈国立屋内総合競

技場, National Gymnasium for the Tokyo Olympics)であった。

二重の吊り構造のダイナミズムばかりが目立つけれど、案の最初の段階では、客席部分が大きなアーチ上をなしていたことが分かっている。丹下もこれをアーチと呼んでいた。アーチと吊りからスタートしていたのである。

丹下は、19歳の時、ル・コルビュジエのソヴィエト・パレス案に衝撃を受けて建築家への道を選んだ。35歳の時、ニーマイヤーの〈聖フランシスコ・デ・アシス教会〉を参考にした。そして、51歳の年、代表作〈国立屋内総合競技場〉を作った。

この三つに共通するのは、アーチと吊りのダイナミックな構造表現にほかならない。丹下は、ル・コルビュジエが果たせなかった20世紀の構造技術を駆使した建築表現という夢を、確かに果たしたのである。

丹下は、建築家としての生涯の最後の方で、もう一度、ニーマイヤーの仕事に関心を持った。それは最後の代表作となる〈東京都庁舎〉である。都庁舎の設計は、当初、コンペではなく丹下に発注されると誰もが考えていたが、その段階でのこと、1985年の夏、丹下は事務所のスタッフを連れて、ブラジルへの調査に出かけている。そして、ニーマイヤー邸でレイジ・コスタと出会った。

丹下は当初からツイン・タワーで案を進めている。もちろん、ニーマイヤーの〈行政棟〉以外に、ミノル・ヤマサキの〈ワールド・トレード・センター〉のツイン・タワーも調べているので、〈聖フランシスコ・デ・アシス教会〉のように明確にはないが、〈ワールド・トレード・センター〉から何らかの想を得た可能性はある。

欧米圏以外の世界で、丹下とニーマイヤーは、ル・コルビュジエ以後の20世紀建築を代表する二人の建築家であった。

丹下が、建築家としての生涯に渡り、ニーマイヤーの建築に直接学び、あるいは強い関心を持っていたことは以上のように明らかであるが、一方、ニーマイヤーが丹下をどのように見ていたかは、日本では知られていない。

日系ブラジル文学の モダニズム

細川 周平

国際日本文化研究センター

日本移民がブラジルに到着してから、2008年で百年を迎えた。その間、ブラジル人にはほとんど知られることはなかったが、つねに文学創作を心の支えとしてきた。笠戸丸移民は神戸を出港した時から俳句や短歌を小さな手帳に書き記してきたし、1906年に受け入れ準備にやってきた移民会社の職員鈴木貞次郎は、数多くの短歌でリオ州やサンパウロ州の生活をいきいきと描いている。1915年に創刊された最初の日本語新聞『週刊南米』には、俳句の投稿欄があり、カルナバル、焚火、汽車、霞など毎回、決まった題を設けて読者の作を募った。数年後に創刊された『ブラジル伯刺西爾時報 Notícias do Brasil』（以下『時報』）や『日伯新聞 Diario Nippak』でも、俳句や短歌の投稿欄はあるし、今日の日本語新聞でもこの二つは大きく取り扱われている（日本国内でも同じ）。現在でもこのような庶民的な文芸形式が維持されている文化は他にはあまりないようだ。

小説は俳句や短歌に比べて、敷居が高い文芸形式で、そう誰もが書けるわけではない。それを書くには構成力、文章力、時間を必要とする。それでも一部の移民は非常に早い時期から小説に取り組んだ。1917年の『時報』には、約2,000字（ポルトガル語で500語程度か）の短編「三人連れ」が掲載されている。ほとんど三人連れの年長者が旅立とうとしている物音に「私」が目覚める内容で、筋らしい筋はない。この時期、新聞しか日本語出版物はなかったし、日本では明治以来現在にいたるまで、大きな新聞にはほとんどつねに小説が掲載されている。新聞から移民の小説が始まったのは当然のことだ。1919年にはシュラスカリアの女給と日本人男性とブラジル人男性のおしゃべりを描いた「シュラスコ」、三年前にブラジルに移住したがマラリアに倒れ、故郷の女の手紙を涙ながらに破り捨てる「もだえ」のようなはっきりした人物と筋のある作品が同じ新聞に現れる。しかしこれらは筆名もおおざらりで、文学的な意欲（作者意識）は見られない。青年が時間つぶしに書いたとしか思えない。

サンパウロの街角で

1920年代、サンパウロが急速に都市化したことはよく知られている。市電、マッピン百貨店、パウリスタ大通り、トリアングロ地区（三角街）、マルチネリ・ビルディング、市立劇場などコーヒー景気が作った新しい風景を多くの詩人が讃えた。そのなかで日系人もまた風景の一角を占めた。たとえば Blaise Cendrars は“Paysages”（1924, *Au cœur du monde*）のなかでこう書いている。“... Je vois une tranche de l'avenue Sao-João/ Trams autos trams/ Trams-trams trams trams.... Au-dessus des poivriers de l'avenue se détache l'enseigne géante de la CASA TOKIO/ Le soleil vers du vernis”. (... Eu vejo uma fatia da avenida São João/ Bondes carros bondes/ Bondes-bondes bondes bondes/ Por cima das pimenteiros da avenida se destaca o anúncio gigante da CASA TOKIO/ O sol verde verniz).

サンドラールにとって日系人は風景の異国的なアクセントにすぎないが、日系人は見られるばかりではなく、自らの眼で南米のメトロポリスを観察していた。1920年代のサンパウロは人口の点では東京、大阪、名古屋に劣るものの、中心部に限れば、日本の都市計画がモデルとした欧米の都市により近く、建物も道路も日本よりも先を行っていた。

外国人としてサンパウロの中心街を闊歩する違和感と昂揚感を、原田奈美男と署名された詩「異国の都の十字街にて」は描いている（1928年10月28日付『時報』）。

赤、青の強き色のどよめき／・・・／われは、実に／日出る国よりの旅人／赤、青の強き色のどよめき／強き弱き、／香と音波との流れ。／目に、耳に、／寄せ来る濃きときめきは／外国人の我に／只むなしさの習慣のみ・・・／ベルの音けたたましく流れ、／立てる守人の白き棒の／妙に、右より左へとうごけば／赤、青の強き色のどよめきは

／又、／太き官覚を生々しく／我が眼に焼付けて
消ゆ／都の街の行進曲よ。／ああ！／我はエスタン
ゼーロよ。

信号待ちしながら交通巡査の身振り、雑踏を観察しているらしい「旅人」はたぶんまだブラジルに着いたばかりらしく、眼も耳も鼻も開いて新天地を感じている。感覚の刺激過多を通したモダン都市の点描は、日本のジャーナリズムで流行し、カクテルライト、けばけばしい色の広告、騒音、ジャズなどを次々に挙げて新しい生活の様相を描く文章が氾濫した。「行進曲」は速度が感じられる状態を形容する本国の流行語で、著者は数多の「行進曲」文を浴びるように読んできたのだろう。語彙やきざな文体から見て、中等教育、ひょっとすると高等教育も受けていただろう。原田にとってサンパウロの十字街は既視(聴)感のある場所だった。しかし似た「官覚」的体験なのに、雑踏から浮いている自分に気づく。「日出る国」の出であることが強く意識に上り、「エスタンゼーロ(異邦人)」と自分を定義している。しかし本来の居場所がないと嘆いているのではない。疎外感はなく、ポルトガル語を借用する余裕を見せ、周囲から浮いていることを楽しんでいるようだ。

当時ランドマークになっていたマルチネリ・ビルも移民の眼を引いた。「聖市[サンパウロ市]の騒音は焦立たしい機械性のものでない。それは叙情間^{マツ}で朗らかさのある色彩的香気に恵まれている街だ。白亜が緑的に輝いて美しい。そこに頭角を抜いて燦然として聳えている。『伯人の誇りマルチネリが天に嘯いている』。馥郁たる南風に薫られ、南欧風な韻律を加える音楽は椰子の葉裏を思わせて不思議と魅惑的に翠緑と粉淆する・・・」(1935年9月18日付『時報』)。このようにサンパウロでは騒音さえ心地よく響いた。街が気にいっている証拠だ。翻訳で表わす事はむずかしいが、語彙が豊かで筆者の教養が想像できる。椰子、「南欧風な音楽」、南風(必ずしも南から吹いた風ではなく、南国らしさの象徴的な意味だろう)のような異国情緒を思い切り謳歌している。

青年の憂鬱

サンパウロの大通りを堂々と歩ける日系人は少数派で、多くは底辺層の暮らしに甘んじていた。モダン

青年の憂鬱は、匠(たくみ?)と署名された雑記「冬日無為」では色濃い(1930年8月14日付『時報』)。彼はアパートの半地下室(ボロン)に仮住まいしている。その「穴居の様な薄暗い室内」で、近所のピアノの音と自動車の警笛が「いらいらしい都会行進曲」を奏でているのを聞きながら、退屈紛れに落書きしている。

プロレタリアートの情死、ブルジョアと芸者と女給と、先生、モボ、モガの混血、ネオンサイン、ネオモボ、テレビジョン、ネオモダニズムと並べて見た。今度は徒然草、万葉、スポーツ性学、春秋、失業、苦しからずや・・・書いては消し消しては書きしていると止度もなくつまらない文字が後から後から出て来て、原稿紙がまたたく間に草紙のようになった。白髪、シラガ、性的興奮皆無、インポテンツ、ヒポコンデリー・・・

「ハ ロ ウ！ セテ、クワトロシンコ、ゼロ！ シンセニョーラ！」

「アッ、Mさんですか?・・・」

灰色の空に黄褐色の翼を張った飛行機が科学的騒音を鳴り響かせて窓から見て八〇度の大気の中を東から西へ飛んだ。

退屈紛れを文章に書くこと自体が、筆者の知性を示す。ネオモダニズム、インポテンツ、ヒポコンデリーというような語の選択や、文末の飛行機の「科学的」描写は、日本ではやっていた新興芸術派の読者であることがわかる。「新興芸術派」は川端康成、吉行エイスケら都市生活を軽妙な文体で描く若い作家の集まりで、過去の重みを捨て、写真や映画や大衆メディアと結びつき、欧米でいう新即物主義 Neue Sachlichkeit にだいたい対応する。「苦しからずや」という落書き中唯一の文は彼の偽らざる心境だろう。心は続いて老いの不安に向かい、性的不満・不能を流行の性学sexology用語で書き綴る。ちょうどヒポコンデリーと書いたところで、交換手の機械的な声が妄想を中断する。

苛々した思いの迷路を彷徨いながらたどり着いたところがヒポコンデリー。心の状態を客観化することは、治療につながる。落書きは書く自分から読む自分に向けて書かれる無意識の文字化である。投書は他人を想定して書くことである。落書きする自分を読者にさらすことである。

この文では性的な不満が仄めかされているだけだが、20年代には日本人独身青年がブラジル人女性(特に金髪、白人)に欲望を持つが、思いを遂げられないという短編がずいぶん書かれた。なかには変態性欲を集めたポルノグラフィックのような作もある。後には異人種結婚をめぐる家族問題が日系小説の大きなテーマとなったが、20年代は性欲が問題だった。同じ時期、本国では谷崎潤一郎や川端康成が西洋文化と接触する特殊な地区(横浜、神戸、ダンスホール)を舞台に性的魅力を放つ白人女性を娼婦のように描いたが、日系青年はまさに西洋的な環境に放り込まれ、魅惑の女性に翻弄された。彼女たちには、日本女性のような後腐れがなく、他人として無責任につきあえた。性欲について書きながら性欲を「昇華」という効用があっただろう。架空の人物に破滅を代行してもらおうようなものだ。文学による自慰と同時に、移住前の大望を果たせず、このままブラジルに居残るかもしれないという青年の不安が、なぐり書きの短編から読み取ることができる。ブラジル女に誘惑される自分たちの弱さを自嘲している。

社会主義文学

日本では社会主義文学は20世紀初頭から書かれている。1910年の大逆事件(過激派社会主義者が天皇の暗殺計画を立てたとされる事件)をピークに弾圧され、地下出版も多かった。しかしロシア革命の刺激もあって、1920年代には運動は盛り上がった。文学が労働者運動を鼓舞し、社会を変革すると信じられた。その波はブラジルにも届いた。

1920年代の新聞連載小説で、たぶん唯一「作品」のまとまりを持ったのが、『伯刺西爾時報』に掲載された坂井田人間の「狂伯爵」(1923)だった。作者は同じころに『南米評論』という雑誌を創刊したジャーナリスト(本名は坂井田善吉^{さかいだ ぜんきち})で、1930年代には日本の軍国主義を支持したとされる。「狂伯爵」は社会主義思想を信じる日本人青年が、大地主で工場主である伯爵を面と向かって糾弾するという現実離れした設定で、伯爵は工場を労働者に破壊され、コーヒー園を水害で失い、ついには発狂して家族を殺害する。日系ブラジル文学の最初の研究者前山隆は「素朴な理想主義を盛ったユートピア小説」と呼んでいる。『時報』は領事館の意向で

創刊された御用新聞で、社会主義思想についてはだいたい検閲したらしい。またこの時期の同紙はあまり残っておらず、断片しか読めない。したがって詳しくは述べられないが、作者は思想的なアレゴリーを書こうと意図したらしい。

日本人青年の台詞はプロレタリアートとブルジョアの対立を教条的に述べるだけで、不自然に響く。そんな追求がなぜ理性あるはずの伯爵を発狂に導くのか、理解に苦しむ。彼は紙の人形のように人格がなく、ただ青年のこぼれにたじろぎ、一步一步、破滅していく。見方を変えれば、ブラジル人の地主や工場主に抑圧される日本人移民の夢を代弁しているともいえる。坂井田は大半の移民のように貧困に押し出されて海を渡ってきたのではなく、既にマルクス主義思想を学び、その二色刷りの世界観で、新来の少数民族の周辺的な位置を把握した。初期移民のなかにごくわずかかもしれないが、社会主義思想を持った人物がいたことが、この作品から確認できる。ただしそれは極めて少数派で、「狂伯爵」のような思想を打ち出した小説は二度と書かれなかった。ブラジルの社会主義者と日系人が連帯した記録は見当たらない。

その一方、プロレタリア詩はずいぶん見つけることができる。職工と署名のある「工場」(1924年5月16日付け『日伯新聞』)は、工場の朝を力強く描写している。

うらかな朝空に煙立ち登る／工場街の静けさを破る汽笛に／蒸気汽罐は機重機は旋盤機は／タービーンはダイナモはモータは／ハンマーはリーマはミシンは／凡ての生産労働の行進を始める／人々はみなわき眼もふらずに／各行路を驀地に駆るにも似て／活気に満ちたる真摯の雰気は／あふれ出て四辺を罩める／汽笛よ！煙突よ！はた工場よ！（中略）／労働よ！ハンマーよ！はた汗よ！……

ソビエト映画の一場面を思わせるような肯定的な労働者像だ。工場、工具は近代文明の粋で、工具は集団で近代性を表現するダンサーのようだ。ここには疎外も搾取もなく、これまで虐げられた者の楽園であるかのようだ。「狂伯爵」が労働者の反乱を理想化したように、この詩は労働現場を理想化している。こうした労働者讃歌の詩はその後五月一日ごろによく発表

された。日本では20年代に禁じられた労働者の日(メーデー)の集会を移民は少なくとも30年代末まで祝うことができた。

1924年のイシドーロ革命はある移民にとっては、ロシア革命を連想させた(それを革命と呼ぶか、反乱と呼ぶか、クーデタと呼ぶかは各自の政治的な立場による)。まさにサンパウロで銃撃戦があった週に、『日伯新聞』は花子という女性の名前を選んだ筆者による次の詩が発表された。

花子「革命」

一九二四年七月／霧深き高原の都に／悲惨な曙明け／赤き黎明の嵐訪れて／昂まり来る砲音に／平和の安静は俄かに破れ／パウリスタノの心萎ひ／脅えしその魂いつちにか徨ふ。
 ……今、私は思ふ／切に、切に、／木も仆れ／草も枯れ／人も飢え／権利も秩序もなく／平和な緑の一点もない／牛乳色の荒野／飢えたるロシアを。
 そして私は又思ふ／あらゆる侮蔑と嘲笑と／虚偽と偽善と罪悪で塊った／惨虐の鞭を投げかける／ブルジョアの階級と／彼等を仇敵の如く／刃向ふプロレタリアの／過労と病氣と怨恨と／呪咀と反抗と／そしてその裡に燃えくるめく／現実苦に凝りしその叫びの／争闘いがみ合ひの暁を(1924年7月18日付『日伯』)。

イシドーロ將軍はレーニンに、サンパウロはサンクトペテルブルグかモスクワになぞらえられている。花子がブラジル政治の状況をどれだけ把握していたかどうかはわからないが、市街戦を二つの階級の衝突と見ている。写真や記事で日本にも冒険物語として伝えられていたロシア革命の現場を目撃しているような高揚感に見舞われたのかもしれない。このような社会主義的感性は一部のインテリ層にしか共有されなかったと思われるが、日本移民のなかに存在したということが重要だ。

園部武夫「賭博農時代」

1920年代後半には、手なぐさみ、ひまつぶしのためではなく、生活の現実を見つめ、ブラジルの自然を愛し、開拓地の労働を讃えるような文学が提唱された。

よく「植民文学」という概念が冠せられ(「植民」は移民、開拓民の意味)、30年代初頭には新聞が懸賞募集を始めた。創作は「文化的」な活動として認知され、それまでの断片的、ポルノ的、退廃的な作が紙面に掲載されることはなくなった。植民文学では新しい大地に腰を落ち着け、エンシャーダと斧を振り下ろすような素朴な農村生活が理想化された。これは同時代の日本の農本主義文学に呼応している。トルストイの人道主義やプロテスタントの労働観にもとづき、額に汗する農民こそが、真実を生きていると考え、都市を嫌悪する傾向が強い。農業移民として定着することが日本からもブラジルからも期待されていたので、この文学傾向は国策に合っている。95パーセント以上の日系人が農村で暮らしていたので、移民集団を代表する文学になるはずだった。もちろん現実主義 realism(その定義は人さまざまだが)は真実を描くと考えられ、移民の小説の本流として現在まで続いている。愛好家が小説に取り組むときに最も手軽な手法が、自分の経験や見聞をもとに、「ほんとうにありそうな」作り話の世界や人物を作り上げることだ。30年代には開拓村に住む日系夫婦や親子の葛藤、田舎教師の移住前の恋愛、黒人カマラーダの復讐などがテーマに選ばれた。また土や斧を讃える詩がたくさん書かれた。

その一方で都市生活を扱う作品も少数ながら現れた。そのなかのひとつ園部武夫の「賭博農時代」(1932年、『コロンビア小説選集1』所収)は、トマト長者大村とその愛人ルリ子のサンパウロ生活を描き、第一回ブラジル時報短編小説募集の第一席を得た。著者は北海道帝国大学出身で、1931年、エメボイ実習場第一期生としてブラジルに渡航し、1939年ごろ帰国した井上哲朗と考えられる。当時、本国ではやった新感覚派(新興芸術派)の文体や構想を用いたブラジルで唯一の作品で、主人公ルリ子のような退廃的女性は二度と描かれなかった。彼女のような消費と最新ファッションとセックスの好きな女は当時日本ではモガ(モダンガールの略、英語では flapper)と呼ばれた。物語の仕組み、律動感のある運び、映画的な展開、不意の場面転換、俗っぽい会話、女性の服装描写などに新しい文学潮流からの感化が読み取れる。ルリ子はその名の通り(ルリは宝石の一種)、「安宝石の蒐集」が趣味で、宝石ほしさに大村と結婚のまねごとをしたとたんに、大村に反発する市場の日系仲買人が策動して相場を崩し、大村

の富は瞬時に消え、ルリ子は去る。

ルリ子は「紅バラのガーターの結ばれた真白な脚」を見せびらかしている。好きなものは「変態性欲」で、コンデ組(日本人街コンデ・デ・サルゼーダス街に住む無職無為の日本人)からは「プータ」(売春婦)と軽蔑されている。しかし彼女は意に介さず、かえって彼らを見下す。日系人社会からはみ出している。ルリ子は次に高級ホテルの黒人の玄関番に、最後に大村にもプータ呼ばわりされる。彼女はコンデ組に対しては「移民さん」、玄関番に対しては「クロンボ奴」、大村に対しては「ミーリョの肥料」と見下し、自分の優位を崩さない。彼女は移民の筆が生み出した誠実な農村の娘とも、人格を持たない金髪女性とも一線を画し、谷崎の『痴人の愛』(ポルトガル語訳名はNaomi)の主人公ナオミのように、男を利用して能動的に寄生する女だった。「むしろ見えない物の力がルリ子の紅唇を借りて言わせたと考えた方がましであった」と注記されている。これは欲望や民族や経済の力の束のことだ。プータと軽蔑された女はまさしくこのような闇の力がふきだまる場を生きていた。このような「強い」女は移民の小説には二度と現れなかった。

別のところでは「東洋の虫」と呼ばれている。「彼女は一匹の蟲惑的な東洋の虫となってこの眩るしい三角街(トリアングロ)を縫って歩いた。イタリアーノとフランセースとエスパニオールとアレモンとルツとブレットと・・・ポルツゲースの混合する皮膚の街を、あらゆる人種の錯綜する中を、シングルカットと蛇革靴の扮装で常に三角形の一辺上の一点となって、そのマッフを透いて見える己が肉体の秘密を匂わせていた」。このような場所だからこそ、彼女は日本人であるより先に「東洋人」だった。この言葉には当人の国籍意識よりも白人から見た人種のレッテルが強く含まれている。ちょうど日本では逆に白人がドイツ人なりポルトガル人である以前に「外人」であるように。「東洋の虫」という呼び方は、民族意識も人間としての尊厳も持たず、異国的なからだを武器に渡り歩くコスモポリタンとしての哲学を凝集している。彼女は農民や役人のように日の丸を背負わず、身ひとつで民族の境を渡っていく。将来の展望もない。彼女は徹底的に過去にも未来にも欠き、今・ここに生きる。コンデ組のようにしかたなくのらくらするのではなく、積極的に金づるに寄生し、享楽を生きる。もう一人、「野良犬」と

軽蔑する若いサントスに到着したばかりの情夫を飼っている。快樂のために金をつぎ込んでいるのであり、男の魅力がなくなったときには、未練なく捨てる。彼女は鬱屈を知らないし、郷愁にもかられない。彼女にとって祖国は生活の糧である「蟲惑的な」容貌を与えてくれた国でしかない。

ルリ子の好きなことのひとつは「百姓の皮膚の汚濁を嗅ぐこと」だった。彼女は都会に出てきたばかりの、土の臭いのする富裕農園主を次々に取り替えることでしか、消費欲と性欲を満たすことができない。土とともに生きるのはいやだが、その臭いを嗅ぐのは好き。「汚濁」は勤労の証ではなく、性欲の促進剤だからこそうっとりさせられる。この大地礼讃をねじった変態嗅覚を持つモガは、同時代の国内の文学には見ないタイプである。成金が農村から生まれ、都会生活者といってもほとんど例外なく農地生活を経験し、日本にはない大平原を見、いわば田舎のしっぽを隠しきれない日系ブラジル社会の特徴がルリ子の鼻に凝縮されている。

サンパウロはこの作品にとって舞台背景以上の役割を果たしている。「賭博農時代」ほど鋭いサンパウロの描写は、日本語で書かれたもののなかには見当たらない。ジョン・メンデス広場は日本人の旅館、下宿、食堂が立ち並んでいたコンデ・デ・サルゼーダス街と、彼女の足が向かっているサンパウロの商業の中心、トリアングロ(三角街)を結ぶ線上にある。ジョン・メンデス広場の地理は、日本人社会に片足だけ残して外に飛び出したルリ子のどっちつかずの位置の隠喩になっている。彼女が向かっている三角街はルリ子をめぐる三角関係を暗に示している。

そしてモダンな空間にふさわしい数学的な文彩で記述されている。「プラッサ・ダ・セから四十五度の角度をなして走る二つの流行街——サンベント寺院と市立劇場。その二つの街を結ぶ他の一辺ルア・サンベント」。このような擬似科学的な書き方は新興芸術派の感化である。見逃してならないのは、尖端性が悲惨と同居しているという視点である。「ビルディングと商店とカフェと女の脛と乞食。そして街の辻々にロテリアがちんば、ちんばして呼び売りされる風景」。乞食や足の不自由な宝くじ売りは、大村の投機と零落を予告している。

フラッパーの情欲生活を描いた小説は日本でも多

く書かれたが、その相手はたいていサラリーマンや御曹司や自由業で、農民というのは珍しい。尖端生活と農村とはほとんど接点がなかった。それに対して、「賭博農時代」ではトマト大尽が女の犠牲者(共犯者)に設定されている。そこに模倣に終わらぬ作品の読みどころ、移民社会に対する作者の鋭い観察眼がある。賭博農、つまり投機的な大農園経営は植民地経済の最も熾烈な部分で、統制経済が支配する本国の農業には存在しない。それを物語の中心に据えることで、外地であることが強調されている。農産物は北半球の大市場向けの商品という性格を強く帯びていた。二〇世紀初頭のサンパウロ市の都市化に貢献したのも、「コーヒー王」たちだった。日本にいる限り、家父長制の下支えにしかない次男、三男は新大陸で初めて原生林や農地を買い、人を雇うことができた。独立するだけでなく、大地主になる道も開かれていた。もちろん移民のなかには冒険に賭けられる者とそうでない者がいた。大村の成功をねたみ、「我も我もと賭博的才智に囚われた英雄ニッポニコが蜂起した」。同胞間のライバル意識の強さはこのように誇張されている。「蜂起」には経済的戦場としての市場というメタファーが隠されている。自分もトマト栽培家であった園部は、大農園の資本主義的人間関係を次のように分析している。

五度の傾斜面に二十万本のトマトの植付けられた農場は、獐猛な番犬とチエテから来た農場監督と数多の農業労働者によって組織され、大サンパウロを襲い来るトマト供給の減退と価格高騰によってメルカードの朝風が擾乱されるというので、時期外れなるにもかかわらず悲壮なトマト戦線の真只中に農業労働者の手は永遠にトマトの汁に染り切っていたか？

奇妙な疑問文は奇抜な物言いが好まれた新感覚派の修辞で論ずるに足りない。それよりも農園内の上下関係がその外の市場の支配を受けているという明確な認識が重要で、労働者を命令する農園主は仲買人やその上に君臨する大企業に依存する中間的な管理者にすぎないことを大村の没落は物語っている。仲買人の黒瀬は大村に別の組合ではコロomboの缶詰会社と先物契約をしたのだから、そろそろトマトを卸す気はないかと打診する。今でいうグローバル経済に、サン

パウロ州の農民は絡め取られている。黒瀬はおそらく農民としてブラジル生活を始めながら、いち早くサンパウロ市に引っ越し、商業部門に歩を進めているところだろう。この業界に日本人だからという仁義はなかった。「賭博農時代」では性別の衝突、人種の衝突、雇用户と労働者の衝突のほかに職業の衝突が描かれた。

増産のひとつの決め手は農業である。ボルドー液作りの一節は「賭博農時代」のなかで最も強烈な部分だろう。ボルドー液は農園主と労働者の間の搾り取り関係だけでなく、日系人とブラジルの土地の間の搾り取りの関係を象徴している。ここから作者がなぜ農業労働者と呼んだかがはっきりする。

ここに陣取ったニッポニコの小器用さが飽肉的民族の嗜好を利用して経営するトマト農園の井戸端では、数人の破衣の労働者がボルドー液を作るためにひとつの大樽を囲んで南緯二十三度半の苦熱と闘いながら、働いていた。

或る労働者は発煙に咽せながら生石灰を溶いている。溶かれた石灰は大樽の中の硫酸銅液と都合良く化合された。化合して故里の秋空の色となったボルドー液の仄かな薄青色が労働者を感傷的にして、移民先覚者の我利我利の歴史が不透明に沈殿して、尻のない搾取戦争がグルグルと渦巻くボルドー液の中に消滅して行った。

「我利我利」や「尻のない搾取戦争」を園部は風刺してきたが、それを告発しようという意図はない。それを含む移民社会の歴史性が彼の頭にある。硫酸銅の色が「故里の秋空の色」を思わせたという。この労働者はたぶん日本人だろう。彼の望郷を誘った硫酸銅は日本人(人)の隠喩になっている。それがブラジル社会というボルドー液に溶け込んで消えてゆく。つまり同化していく。先駆者のなりふりかまわぬ拝金主義も農園内外の搾取関係も大樽のなかではすべて見えなくなっていく。個人の汗も涙も不道德も不平等もいっしょくに混ぜ込んだ大樽、それは当時しきりにいわれた〈るつぽ〉の隠喩と同じように、移民の同化を含み込んでいる。それだけでなく俗にいう歴史の流れも含んでいる。ボルドー液の隠喩は、筆の力では及ばないものの、横光利一の『上海』が奔流する揚子江を中国人労働者の群れに見立て、得体の知れぬ恐怖や圧倒的な力を表

現したのを想起させる。園部も横光も液体の濁りと流動性にちっぽけな個人の力が及ばない〈歴史〉や〈民族〉や〈時〉を感じ取った。

園部は三層の歴史を描いた。前景にはまず大村やルリ子のような個人が欲望に任せて動いている。中景には無名の労働者がうごめいている。そして背景にはすべてを包み込む大樽、〈歴史〉が控えている。大村の没落で閉じた個人の物語の後に、壮大な全景を見せる。そしてちっぽけな蟻にすぎない個人の行動や欲望や幻想の総和に、果して歴史を動かす力になりうるのかと問う。

ああ遂に移民史の貴重な幾頁かを、大村と、黒瀬と、花岡ルリ子と野良犬とに貸し、彼等のために歪められた農業労働者の肉体！ 日没・・・一人の労働者は化学肥料の無節制な給与に疲弊し切った土壌の上に突っ立って彼方の山脈を睨みつけた・・・あの蔭に平原あり、丘陵あり、山があり、その膨大なブラジルという土の上に・・・

賭博農の间歇的な光栄に幻惑されて何時の日もその目標を認め得ずして彷徨する蟻－蟻－その散漫な蟻が集まって高々と一つの蟻の塔を築く日は果して何時の日か？

個人の目の高さで見れば劇的な大村の人生も、〈歴史〉まで引いて見ると何ほどのこともない。塔による歴史とは記念碑による歴史、人々がなすとげたことの歴史と言い換えられる。それでは人々がやり損ねたことは、ただ消えてしまうのかと園部は疑問を投げかける。塔の移民史では個人の欲望も幻想も破滅も位置づけることはできない。大村はもちろん、彼につられて「蜂起」した群小トマト農家、「英雄ニッポニコ」は移民史のどこに位置づけられるのか。「英雄」という記念碑＝塔に似つかわしい語の皮肉が、園部の群衆史観のなかで効いてくる。

日系ブラジル文学史は移民の歴史と同じぐらい長い。1920年代後半には新来者の波があり、社会組織が確立し、定着する移民としての意識が推奨された。1930年代前半には新聞が短編小説を募集し、創作は文化的な活動のひとつとして公認された。それまで手なぐさみで書かれていた文学に代わって、作者意識を

持って生活をありのままに描く現実主義、農村生活を賛美する農本主義の文学が提唱された。一部の移民は日本で社会主義の感化を受けていて、プロレタリアの勝利を描く理想主義的小説、工場や革命を讃える詩を新聞雑誌に発表した。

現実主義の小説が大多数を占めるなか、園部武夫の「賭博農時代」だけは日本の文芸の流行、新感覚派の影響を受け、斬新な文章表現によって、グロテスクでエロティックな人物を描いた。他の移民小説では否定されがちな人物を風刺的に描いた。ルリ子のモデルが実在したかどうかは問題ではない。本国の文学的流行を咀嚼して、外地の投機的農業経済を残酷に、虚無的に見つめた書き手がいたことが重要だ。映画、高層ビル、近代ホテルのようなサンパウロの華美な尖端生活の裏面を印象深く描いた。このような文学の開花は30年代後半には『地平線』という日系ブラジル最初の文学同人誌に引き継がれる。そしてその同人は40年代の空白を飛び越して、戦後文学の第一世代となって後進を引っ張っていった。

本稿は都会派を中心に日系移民文学の最初の十年を振り返った。ポルトガル語文学との接触はまったくないといってよい。今日にいたるまで、ポルトガル語文学を読める実作者は片手で数えられるほどしかない。日系ブラジル人の小説はひとつも翻訳されていない。ブラジルで書かれた日本語文学はブラジル文学に属するのか日本文学に属するのか、ブラジルの同時代文学のサンパウロ表象とどこが違うのか、ブラジルの専門家と議論したい。

*附記

本稿は拙著『日系ブラジル移民文学Ⅱ』（みすず書房 2013年）にて発表した「サンパウロ行進曲——旅するモダン文学」を短縮している。

日本趣味から中世趣味へ

東洋美学の形成と近代都市文化の危機意識

稲賀 繁美

国際日本文化研究センター

ひとくちに「日本の美意識」というが、いったい万古不易の「日本の美意識」といったものが存在したのだろうか。むしろ時代の移り変わりとともに、日本を代表する美意識も変貌を遂げた。その展開の様を通史として描きあげようとする試みもなされた。と同時に、そこに通底する特質を見極めようとする研究もまた営まれる。だが今回は、こうした美意識をめぐる主張や学説が、いかにして様変わりしたのか、その変貌を、時代や社会の要請との関数において分析してみたい。

19世紀の後半、ヨーロッパでは日本美術への関心が高まった。これを一般に日本趣味と呼ぶ。だがこの潮流は20世紀を迎えると、急速に退潮してゆく。それに替わって、まず日本美術の古典性を強調する主張が盛んになる。これは、日本の公的な行事の一環として1900年パリ万国博覧会における日本美術の展示およびフランス語による『日本美術史 (*L'histoire de l'art du Japon*)』編纂事業に顕著にみられる。だがそれにつづく日露戦争を経た時期以降、徐々に中世趣味に日本美学の焦点を見定める説が主流を占めるようになってゆく。そこにはいかなる文化背景や時代の変遷があったのか。それを日本の外からの眼差しと、それへの日本側の応答との交差のうちにたどってみたい。

万国博覧会を通じた、日本美意識への開眼

日本人が欧州の万国博覧会を初めて見学したのは、1862年のロンドン万国博覧会のおり。まだ公式の参加は果たしていないが、このとき駐日公使だったラザフォード・オールコックの個人的に収集した陶磁器や日用雑器などが、日本の物品として展示されている。おりから幕府の遣欧使節がロンドンに滞在しており、会場を訪れた羽織袴姿の徳川の武士たちが、なによりも公衆の好奇の眼差しに迎えられた。そして自分たちが関心の的になっていることは、当の日本人たちも意識していたことが、当時の記録からも確認できる。だ

が一向のうちのひとり、淵辺徳三などは、オールコックによる出品を目にして、これではどうてい見るに耐えないと、不満を述べている。外国で日本がいかにかに展示され、公衆の目に触れるか、すなわち「外から見た日本の美意識」を日本人たちが敏感に意識したのは、このロンドン博覧会が最初だろう。

5年後の1867年には、第二帝政下のフランスで、1855年以来2度目の、パリ万国博覧会が挙行される。このときは、江戸幕府だけでなく、薩摩藩や鍋島藩も独自に物産見本を出品していた。このため、どちらが日本を代表するのかについて、パリで小競り合いまで発生している。将軍慶喜の名代としては、当時若干12歳の徳川昭武がフランスの首都を訪れていた。そのまだ幼げな東洋の貴公子は新聞の注目するところとなった。また昭武は、印象派の画家たちの周辺にいた画家、ジェイムズ・ティソを「図画教師」として洋画の勉強に精を出す。ティソは日本の和服、小袖などをいち早く画題に取り入れて日本趣味に先鞭をつけ、話題を撒いていた画家だった。批評家のエルネスト・シェノーの回想によれば、この時期から日本美術への関心が一部の芸術家たちのあいだでは急速に高まった。作家のゴンクール兄弟や、版画家のブラックモン夫妻などが、浮世絵版画に関心を示したのも、これに前後する時期からだった。最初は同時代の作品が、陶磁器の包み紙として渡ったなどという回想記事もみられる。ブラックモンは北斎、広重など、日本伝来の動植物画譜から家禽や魚、蝦などのモチーフを取って、絵皿に自在に配置して絵付けを施した。このセルヴィス・ルソー食器セットが、人気を博したことが知られている。

さらに10年後の1878年のパリ万国博覧会にいたるまでの時期が、ジャポニスムすなわち日本趣味の第1期といえようか。先に述べた批評家のシェノーは、陶磁器の装飾のみならず、浮世絵にあっても、中国風の左右対称を打ち破り、シンメトリーを無視した自由自在で奇抜な構図が多用されている点に着目し、それが

従来の西洋の美学にたいする、東洋からの挑戦となっていることを強調した。さらに木版画については、高度な多色彩色が精巧に施されているながら、それがきわめて単純な手段によって安価に実現されている点に注目した。そして構図、色彩においてもたらされたこのような教訓が、欧州の革新的な芸術家たちにとっては、自分たちの模索に確証を与える役割を果たした、と述べている。

陶磁器に関して、ひとつだけ補っておけば、この時期、蜷川式胤の『観古図説・陶磁の部』が石版に詳細な手彩色を施した豪華版で出版されているが、これが従来の欧州における日本陶磁にかんする常識をすっかり塗り替えることになる。蜷川の著作はすぐさま大英博物館やセーヴル作業場の専門家たちの手元に届き、これによって産地や技法、年代の分類が一新された。だが影響は、それだけにはとどまらなかった。欧米の日本陶磁収集家の価値観は、どうやらこの書物によって抜本的におおきく軌道修正されたからである。

欧州ではロココ以来の伝統で、東洋の陶磁器に対する関心が著しく高かった。中国磁器の素材や製法が明らかにされ生産が始まるのは、まずマイセンで18世紀初頭(1710)、ついでセーヴルで18世紀の中葉(1768)になってのことだった。このため欧州の王宮や貴族たちの収集は、もっぱら白地に呉須の絵付けをした中国磁器から成り立っていた。日本製品もこの延長で、もっぱら薩摩や伊万里、九谷といった磁器に人気を集めていた。明治初期の日本の輸出陶磁もこの路線を踏襲していた。

だが蜷川の著書が欧州に伝えられたこの時期から、収集家たちの関心は一転して茶陶へと向かう。この需要の様変わり、収集方針の変貌ぶりをもっとも象徴的に示すのが、マンチェスターのボウズ磁器コレクションが、ボストン出身のお雇い外国人教師、E.S.モースによって時代遅れの烙印を押され、収集家たちのみならず、作家たちの関心も、以降急速に陶器や炆器へ移っていった、という事実だろう。

興味深いことに、同じこの年、先にのべたラザフォード・オールコックは『日本の藝術と工業藝術』という著書を公にしている。そしてこの著書で元在日英国公使は、みずからの美的価値観を大きく転換している。従来の『大君の都(*The Capital of th Taicoon*, 1862)』では、オールコックによれば、日本はなお未開の国で

あり、美術と呼ばれるような分野は未発達のままの遅れた状態にある、とする認識を表明していた。ところが1878年の『日本の藝術と工業藝術』では、オールコックは見解を一転させ、美術と工芸とが未分化な状態にある日本を理想視する価値観を披瀝する。その背後には、あきらかにウィリアム・モリスのアート・アンド・クラフト運動へのオールコックの理解が裏打ちとなっている。さらにオールコックのこの立場は、フランスの大藝術にたいする、工業国イギリスの対抗心をも含みもつ見解だった。

こうした趣味の推移を体現していたのが、1889年のパリ万国博覧会だといってもよいだろう。好事家や作家の関心が磁器から陶器へと重点を移したのに即応するかのように、ここで関心を集めたのは、クリストフルやホーエンチェルの軟式陶器による自在な造形と、絵柄には拘泥せず、釉薬を自由に流し懸けする、いわば自然まかせの彩色だった。これこそ日本風の焼き物の趣味、とする理解が浸透するのは、この博覧会以降のこととみて間違いあるまい。この博覧会に際して建てられたのが、かのエッフェル塔だが、そこにも鋼鉄を用いた構造技術の発展とともに、そのなかで装飾的な要素をいかに調和させるかという課題が、いわば過渡的な妥協を見せている。事実、工業技術の発展とともに、工業藝術の振興が、サンシモン派の思想に染まった進歩的共和派の論客を中心として、国家事業として推進された。美術部門の出品規定をみても、工業を通じた美術の向上が、明確な出品方針として読み取れる。ガラス工芸で著名なエミール・ガレの活躍が目ざされたのも、この博覧会の折のこと。そこには工業藝術を推進する行政的な配慮という制度的な恩恵に預かった企業家の姿がある。そして世紀末にむかう有機的な工芸造形が、ガラスや軟質陶器だけでなく、家具や鋳鉄などの領域まで横断し、時代の流行を代表する様式となってゆく。

1900年パリ万国博覧会と、日本美意識の刷新

その到達点となるのが、1900年のパリ万国博覧会だったことは、いうまでもあるまい。ファン・ゴッホ兄弟とも親しい関係にあった日本美術商のS.ビングは、1888年から3年間にわたり、『藝術の日本(*Le Japon artistique*)』と題する月刊美術雑誌を、それぞれ英独仏

3ヶ国語で計36冊発刊し、欧州における日本流行に確固とした底流を作り上げていた。そのビングはこの雑誌が欧米の美術家やデザイナーたちの見本として活用されることを、雑誌の巻頭言でも願っていた。実際90年代を迎えた欧米諸都市では、装飾という言葉が、美術の最先端を彩る標語となっていた。ビングはこの潮流を見極めたうえで、1900年のパリ万国博覧会ではこうした装飾美術による総合藝術にアール・ヌヴォーの名前を授け、これは世紀末転換期の欧米の美意識を支配するといつて過言ではない流行を見せる。

ところが、この1900年に、日本政府は、これまでの欧州における日本趣味にまっこうから対立する日本の美意識を突きつける。その現場責任者となったのは、日本美術の欧州での流行をビングとともに競いあって主導してきた、日本人の美術商、林忠正だった。林を事務局長とする日本帝国委員会は、この機会に日本古美術展をパリで開催するとともに、フランス語版による大冊『日本美術史 (*Histoire de l'art du Japon*)』を編纂・発行する。この古代仏教美術の展示と多色木版・白黒写真満載の図書出版に、当時の欧州の美術界は驚きを隠さなかった。これまで欧米人の我々は、18世紀以来の浮世絵版画や陶磁器こそが日本美術の精髓と信じてきた。ところがそこに、それよりも千年以上も以前に遡る、日本仏教美術の精華が、突如として姿を現した、と有力な美術雑誌 *Gazette des Beaux-Arts* は報じている。

この展示にさいして、万一輸送のための船が沈没でもして、宝物が失われたら、なんとするつもりか。このように天皇より御下問を受けた林は、その場合には腹を切ります、と奏上したむねの逸話が残されている。それだけの覚悟までして、林は日本の仏教美術の精髓の一斑をパリに輸送して公衆の目を触れさせようとした。その意図は、はたしてどこにあったのか。そこに日本側の国威発揚の意図があったことは、容易に想定できよう。実際、いかにジャポニスムがパリをはじめとした欧米主要都市で顕著となり、空前の日本美術流行が見られたにせよ、当時の欧米の価値観に照らせば、日本の美術品とは煎じ詰めれば陶磁器や青銅製品、七宝細工などの応用美術、あるいは浮世絵版画などの複製藝術に過ぎなかった。これではオールコックもかつて喝破したとおり、劣勢藝術の優品にすぎず、国際商品見本市ではそれなりの評価をうけたにせよ、

日本帝国に西欧先進国に匹敵する高級美術の存在する証とはなりえなかった。

実際これに先立つ1893年のシカゴ・コロンブス博覧会では、出品作品・製品の展示分類に関して混乱が生じていた。日本側は、自分たちの出品物は青銅製品や陶磁器の絵付けにしても、一品生産の作品は、単なる応用藝術にはとどまらず、そこには絵画や彫刻に決して劣らない藝術的価値がある、と主張した。そして米合衆国側の出品責任者たちを説得し、一部の高級青銅製品などを、むりやり産業館から美術館へと移動させて展示させることに成功している。ほかならぬ林忠正が後押しをした、鈴木長吉の《十二の鷹》などがその好例であり、これは金工作品から金属彫刻へとめでたく昇格し、美術館2階の欄干のうえ、という特権的な場所に陳列されている。だが、こうした措置は、かえって久米桂一郎のような画家から反対意見を蒙った。いわく、きちんと欧米の美術と工藝の区別を尊重して出品をしないことには、かえって日本には高級藝術という範疇が不在であるとの、間違っただけの印象を、欧米の観衆に与えかねない、というわけである。

そして、美術品の範疇をめぐる出品規定は、欧州のバリの1900年の万国博覧会では、8年前の北米新興国のような鷹揚な措置を許すものではなかった。その背景には美術行政に関して、89年の状況に危機感を募らせていた保守派の政治家や美術学校教授、美術アカデミー会員たちが、進歩派の工業藝術推進論者たちを、美術展示部門から排除していた、という舞台裏もある。いわば美術における価値判断にあつては、むしろギリシアやローマの古典に規範を見る価値観がふたたび権威を発揮しようとしていたのが、1900年パリ万国博覧会だった、といつて過言でない。それを予期していた、とまではいえまいが、日本側はまさにそうした古典主義の復活を印象づける環境に、日本の仏教美術の古典を代表するような作例を持ち込んだことになる。西洋におけるアテネやローマに匹敵する位置を占めるのが、東洋においては奈良であり京都である、とする。ここには古代都市文化の図式的な東西類比という、趣向が取られている。いささか誇大妄想にも近いこの日本側の思い込みは、こと日本古美術の展示と『日本美術史 (*Histoire de l'art du Japon*)』の発刊に関するかぎり、裏切られることなく、パリそして欧米の専門家に受け入れられてゆく。

岡倉覚三『茶の本』と禅の美意識

ここで岡倉覚三に視点を移そう。岡倉は1898年には醜聞にまみれて、東京美術学校長のみならず帝国博物館からも辞職せざるを得ない立場に追い込まれていた。そのため岡倉は仏語による『日本美術史』編纂事業には実質的には関与できないままで終わっている。だが、その骨格となる美術史構想は、1901年から翌年にかけてのインド滞在で成稿を見た、英文による『東洋の理想(*The Ideal of the East*, 1903 in English)』に語られている。

冒頭にみえる「アジアはひとつ (*The Asia is one.*)」の標語は、あまりに有名だ。この文句は、後の第二次世界大戦のうちに、日本の超国家主義に思想的先鞭をつけたものとして政治的に利用あるいは悪用された。このため、日本の敗戦後には、岡倉の著作は、日本の対外膨張を正当化する言説の悪しき代表として批判されることが多かった。だが岡倉の著書冒頭の言葉は、20世紀初頭の岡倉のベンガル滞在の文脈でみるならば、まったく異なった意味合いで述べられた言葉だったはずだ。大英帝国による蚕食により分割統治の下にあったインドの知識人たちとの連帯を謳い、それを文化および美の次元で主張したのが、この言葉の元来の意味だった。インドはひとつであらねばならない。そして同じ東洋人として、西欧列強の脅威の下にあるアジアは、ひとつの有機的な文化的統一体として解釈されねばならない。その文化的統一性を歴史的に具現した「理想」として、アジアの東端に位置する日本列島の文化史を描くのが、『東洋の理想』だった。

岡倉はついで日露戦争期には北米ボストンに滞在し、ここで、『日本の覚醒(*The Awakening of Japan*, 1905)』を脱稿する。これは日本がロシアに対して戦端を開かざるを得なかった状況を、北米あるいは英語圏の知識人層に訴えることを目的とした書物。そのかざりでnationalisticな性格の濃い書物であった。ボストン美術館での岡倉の初期の仕事を見ても、東洋美術の存在を西洋にたいして正当に認めさせたい、というアジアの自意識は否定できまい。それは勢い、西洋美術史に匹敵するものとして、東洋美術史を描くという、対抗言説を要求する。岡倉は直接には最終的な編集には関与しなかったが、1900年の万国博覧会に際して編纂された『日本美術史』は、そうしたアジアの民族意

識を体現した出版であった。それは、文部官僚として岡倉の上司であった、九鬼隆一が寄せた序文からも明らかだろう。そこで九鬼は、アジア美術の精髓は、もはやインドにも中国にも残存せず、日本にのみ存する。その意味で日本こそは東洋美術の宝物館である。また本書のような編纂事業は、現在のアジアにあって、ただ我が大日本帝国のみが、これをよく実現できる、と豪語していた。ちなみに、この著書の日本語版は『稿本大日本帝国美術略史』と題されている。そしてアジア美術の宝物殿としての日本、という国粹的美意識は、岡倉の『東洋の理想』にも、そのまま無傷で受け継がれていた思想であった。

ところが1906年に英文で発刊される『茶の本(*The Book of Tea*)』は、これとはきわめて趣を異にする。その冒頭には、欧米は日本が平安を貪っていたあいだは、日本を野蛮国よばわりしていたが、日本が満州の広野で大殺戮を繰り返すや、これを文明化したなどと評している、と痛烈な皮肉を飛ばしている。日露戦争後に上梓されたこの『茶の本』において、岡倉は欧米列強と腕比べや背比べをする式の競争意識を、あきらかに否定しようとしている。もちろんそれは一面で、柄谷行人も指摘したように、政治の世界での蹉跌を美意識の世界に転化するという、非西欧知識人ならではの、代償行為でもありえただろう。また、この岡倉の発言に、帝国主義侵略の責任を他者に転嫁する、許しがたい傲慢を読み込むような解釈も存在する。だが、ここにはまた、1900年に『武士道(*Bushidō, the Soul of Japan*)』の成功によって名をなしていた、新渡戸稲造に対する敵愾心が表明されていることも、見逃してはなるまい。武力による軍事的覇権とは異なる可能性を美の意識のうちに涵養したい。この岡倉の思いをたんなる偽善的な言い逃れ、あるいは美的陶醉の世界への卑怯な撤退とみなすのは、筋違いではないだろうか。「超国家主義者岡倉」を糾弾することで、論者の身の正当と潔白を証拠だてようとするような言論は、すでにあまりに時代錯誤だろう。さらにつけ加えるなら、先ほど似たように地元出身のモースらのお陰で、茶陶への関心がニューイングランドの富裕市民層ではすでに高まっていた。また世紀末には、陶磁器をも生活空間に組み込む、総合藝術の思想が流行を見ていた。こうした好条件が揃えばこそ、ボストン美術館に招かれた岡倉は茶に関する著作を思い立ったのではなかろうか。岡倉

は茶道を選ぶことの有効性を確信していたはずだ。

『茶の本』が説く簡素にして素朴な茶席の光景は、近代都市生活からの脱却へと読者を誘ってゐる。西洋化が進行する近代都市の様相が、その喧騒からの逃避にあらたな魅力を与えたことは否定できまい。日露戦争後、さらには第一次世界大戦によって巨万の富を築いた日本ブルジョワ層、財閥の御曹司たちが、茶室の東洋的な閑適のうちに、西洋化した多忙な日常の代替的安逸、東の間の安らぎの場所、あるいは代替幻想の舞台を求めてゆくのも、まもなくのことだ。茶室の空間は、かれらが藝術を觀照し、選ばれた来賓と時間を共有する空間として、20年代以降の近代日本都市文化において復権を遂げてゆく。そうしたなかで、やがて『茶の本』も日本語へと翻訳され、岩波文庫に仲間入りして、いつしか古典としての地位を獲得することになる。刊行から1世紀を閲した今日では、旧訳は古色蒼然たる古びを帯びたためだろうか、百周年を機に、清新な新訳の試みも企てられた。英語圏にあっても、本書は2006年に、刊行百周年を当て込んで、久しぶりに復刻されている。それもまた、ポストモダンを経由した今日にあって、グローバル経済の浸透のなか、近代以前の東洋の内密なる都市空間への郷愁を煽るだろうか。

『茶の本』はようやく近年、ポルトガル語に訳され、現在ブラジルで入手可能と伺っている。その翻訳をまだ手にとっておらず、いかなる解説が付されているのか、まだ遺憾ながら確認できていない。岡倉は、茶室に「絶対的に空虚」な空間を見出し、それを豪華絢爛で富を見せ付ける西洋の美術収集の醜悪さ、品の悪さに対置し、両者の違いをことさら対比させる。岡倉のこうした誇張ある筆法に違和感を抱く読者もあるだろう。またそうした発言は、お茶室建築に関する記述としては、むしろ凡庸であり、もっぱら岡倉の著書ばかりを別格の「古典」扱いすることへの批判があることも、承知している。さらに、茶室の簡素さにのみ日本の美意識を代表させる見解が、例えば日光の東照宮には目を瞑り、著しく釣り合いを欠いた、ご都合主義的な選択でしかない、との批判も何度も繰り返されてきた。

だが、ここで提案したいのは、そうした見解とはことなつた解釈である。『茶の本』で岡倉がめざしたこと、それは西側世界の美意識に、同一の規範でもって対抗するのではなく、むしろそれへの代替言説を紡ぐことではなかったか。もはや仏文での『稿本大日本帝

国美術略史』のように、欧州のギリシア・ローマ美術に匹敵する古典的古代が、東洋には仏教美術として現存していることを、高らかに謳いあげる論法は通用しない。なぜなら、それは結局のところ、グレコ・ローマンの美の規範にしたがって日本や東洋を判定することであり、したがって、結局はグレコ・ローマンの規範を普遍的な美の唯一の公準として認め、それに跪拝することに繋がるからだ。そうではなく、グレコ・ローマンの美の規範には回収も還元もされえないが、かといって欧米の観衆から軽蔑され、無視されることもないような異質の美的規範。そこに狙いを定め、それを東洋或は日本の美意識として、西側世界に訴え、納得を獲得すること。このように岡倉の意図を推測するならば、「茶」という対象を選んだ岡倉の意図と目論見も、より明確に掴めるのではないだろうか。

「東洋美学」、東洋の美意識の桎梏

だが、このように岡倉の意図を想定すると、我々は「東洋の美意識」が、ある桎梏のもとに形成されるほかない運命を負っていたことにも、気付かざるを得なくなる。すなわち東洋が東洋の美意識を主張するためには、ふたつの条件が最初から付きまとっていた。一方では、その東洋の美意識なるものは、西洋の美意識のうちに解消されてはしまわない、ある異質性を秘めていなければならない。だが他方では、だからといって、それが西洋の認める美の限界を超えてはならない。かりになお「未知の美」であったにせよ、西洋側の感性あるいは理性によって、美の範疇で認知され、美の論理において解析されうるだけの同質性を宿していなければ、最初から相手にされないからである。思えば東洋が西洋に対して自己主張できる「東洋の美意識」とは、この二重拘束の許容範囲内に収まるものでなければならなかった。言い換えれば、「東洋美学」なるものは、西洋概念との両立性を保持しながら、それにたいして非還元性も維持しうる、という微妙な範囲に設定することで、はじめて成立しうるような、危うい営みだったことになる。そのことを岡倉は痛切に意識していたであろう。もし後世が、この初期条件を見失い、その盲目ゆえに岡倉を無条件に権威ある「古典」として崇めたのならば、そこには極めて危うい取り違いと、批判意識の萎縮とがあるだろう。

岡倉の『茶の本』は道教と禅仏教をないまぜにして、それにZen-ismの名前を当てはめる。そして20年代以降、欧米ではこうした思想と親近性のある術語が、日本の美学、日本特有の美意識を代表する用語として流通してゆく。その典型が「侘び」、「寂び」、「幽玄」だろう。「幽玄」はアーサー・ウェイリー(1889-1966)の『日本の能楽(*The Noh Drama in Japan*, 1922)』に登場し「meaning that which lies under the surface, vague and opposite of the obvious, suggestion rather than a manifestation」などと説明された。また「わび」はベアトリス・レイン・スズキの『能楽(*No-gaku*, 1932)』が英語での初出とされ、鈴木大拙(1870-1966)の*Zen Buddhism* (1938)には「eternal loneliness is something known pre-eminently in Japan.」といった説明がみえる。さらに「寂び」については、同じ鈴木大拙の*Essays in Zen* (1932)に「*Sabi* consists in rustic unpretentiousness or archaic imperfection, apparent simplicity or effortlessness in execution, and richness in historical association」とある用例が、OED(*Oxford English Dictionary*)に記載されている。

ここには、いずれも日本の美意識がことさら中世美学と結びつけて彫琢され、英語圏へと輸出されていった様子が見えてくる。美学者の大西克禮(1888-1954)は、『幽玄とあはれ』(1939)において、基本的な美的範疇として「美(Schöne)」、「崇高(Sublime)」、「フモール(Humor)」の三つをたて、西洋美学にあっては、藝術的契機の優位ゆえに、それらがそれぞれ「優雅さ(grace)」、「悲劇(Tragic)」、「滑稽(Comic)」へと分節されたのに対して、日本あるいは東洋にあっては、「自然観的契機」の優位ゆえに、これらは「あはれ」、「幽玄」、「さび」へと分節された、との図式を提出している。ここにはまず第1として、日本と東洋とを安易に同一視する傾向、ふたつめに、東洋を西洋の範疇に即して分類しつつ、西洋の概念には不適切な非還元性を授けようとする態度、さらに第3に「深み(Tiefe)」あるいは「陰蔭(Dunkelheit)」といった要素を重視し、そこに言葉では容易に明晰判明に分析できない精神的深淵を定位しようとする神秘主義的傾向を認めることができるだろう(なお、一言蛇足の冗談を挟むならば、本居宣長以来、『源氏物語(*The Tale of Genji*)』に特有とみなされた「あはれ」は、結局OEDに取り込まれていない。Awareと綴ってしまったのは、英語の動詞awareと見分

けがつかず、それこそ自動検索ではawareされそこなってしまうだろう)。

もはや明らかだろう。いささか思わせぶりな「幽玄」、「侘び」、「寂び」的な東洋美学の盛行は、必ずしもすべて「東洋の美意識」の側の責任であったとはいえなくなる。「幽玄」、「侘び」、「寂び」がことさら選ばれたのは、それらが西洋にむけて呈示可能かつ西洋の期待の地平に適った「東洋の美意識」だったからであり、こうした適性は、「東洋の美学」には、最初から織り込み済みの初期条件、不可欠の必要条件であった、とみるほうが妥当しよう。付言するならば、「幽玄」が能楽の美学的用語として市民権を獲得するのにも、歌人の大田水穂、イタリア文学者、野上豊一郎などの著述の世間的な影響が無視できないようである。とすれば、能楽に「幽玄」を見る意識そのものにも、近代における西洋的視点の影響をみる必要が生じてくる。

そのうえで鈴木大拙や大西克禮の著作に戻るならば、これらは、いわば岡倉の『茶の本』の延長線上に、なかば必然的に登場した著作といえるだろう。そこで選ばれた観念には、著しい特徴がある。つまり、それらは、『西洋の哲学・美学の範疇に即して分類可能ではあるが、西洋哲学・美学の用語で明晰に理解できるように分析しようとすれば、いやおうなく変質し霧散してしまう』ような概念なのである。皮肉なことに、『理解できる東洋の美意識は、理解できるかぎりでの紛いものの烙印を押されかねず』、逆に『理解できないものは、伝達できないのだからという理由で、端から相手にされない』恐れを免れない。大西克禮は過敏なまでにこの危険を察知していた。伝達不可能なものは、伝達しても無意味なのだから。この二律背反を前にした「東洋の美意識」は、結局30年代末に、大西自らドイツ語を付した、「深み(Tiefe)」あるいは「陰蔭(Dunkelheit)」といった曖昧な領域へと逃げ込んでしまうほかなかった。

ここまで辿ったところで、あらためて振り返るならば、岡倉の『茶の本』に内在していた皮肉なジレンマも、はっきりと見えてくるだろう。すなわち、幽暗なる深みの陰蔭へと沈んでゆき、空虚で無言な茶室の空間、言い換えればこのうえなく雄弁さに欠けているものこそが、東洋の美意識・美的観照の晦冥なる提要となる。そしてそのことを、このうえなくも雄弁に説いてしまったところに、岡倉の『茶の本』に不可避な矛盾

があったのではなからうか。この矛盾は、谷崎潤一郎の『陰翳礼賛(*In Praise of Shadows*, 1936)』に反復され、ようやく中年を意識し始めたハリウッド映画狂・大正モダンボーイの目を通して、映画の光の中に、あらたな陰翳を落とすことになる。ここに、日本の美意識が、外の世界にむけて自己主張するためには、必然的に抱え込むほかなかった構造的桎梏が浮かび上がる。それは同じ問題構成をとる限り、今日なお脱却不可能な方法論上の臨界を、我々に突きつけているはずだ。

* * *

作家で詩人として著名な島崎藤村は、1936年に、初代の日本ペンクラブ会長に就任し、はじめて国際ペンクラブに日本代表として招かれ、ブエノスアイレスの日本公使館で講演を試みている。そのときにかれが選んだ題目は「最も日本的なもの」であり、そこで彼が選んだ話題は、15世紀の禅の画家として当時一般にも有名になっていた雪舟だった。藤村はこの講演のために、わざわざ日本から《山水長巻》の原寸大複製を持参した。この一件も、本稿の分析の延長上でさらに詳細な検討に値するが、それにはまた機会を改めることとしたい。

The Japanese Presence in São Paulo in the District of Liberdade and in the Rural Fields of the District of Itaquera

Maria Cristina da Silva LEME
University of São Paulo

* Translated to English by Patrícia Gimenez Camargo and Marcelo C. Santana

Since the end of the XIX century, the presence of foreigners has been crucial for the process of economic, social and cultural transformation of the city of São Paulo¹. In many different situations, various migrant groups have established and fixed themselves in the city printing new habits and ways of sociability. Since then, the presence of the foreigners has been perceptible in the urban space and in the architecture of the buildings. For many times, it is in the interstices of this presence that the transformation of the city can be noticed.

The palimpsest, a recurrent image useful to describe cities that quickly transform themselves supplanting the old for the new, is frequently used when it comes to the case of the city of São Paulo. We intend to carefully analyze the spatial transformations that occurred in the city from the initial moment of the subdivisions and divisions into urban lots, until the impact of the construction of large avenues.

We propose to reflect upon the social practices of occupation of the District of Liberdade and in the rural fields of Itaquera after the Japanese migration in São Paulo city. São Paulo is commonly regarded as a city that has spread over all the surrounding physical limits; however this has happened as a unity that articulated the urban and the rural, as much as the inner city and the outskirts. The objective of this reflection is to understand the complex relation between the urbanism and the urbanization processes of the city of São Paulo, with a focus on the foreign presence of the Japanese community in the city.

1. The arrival

In 1893, the population census of São Paulo city undertaken by the newly established Sao Paulo State

Department of Statistics and Records showed two interesting facts: the population practically doubled, in relation to the census conducted in 1890, raising from 64.934 inhabitants to 130.775. This extraordinary population's growth was due to the impact of immigration, a real novelty in the period. São Paulo's population then counted 59.307 Brazilians and 71.468 foreigners. The Italian community was the most numerous, followed by the Portuguese, the Spaniards and the Germans.

Since the XIX century there have been reports of the presence of Japanese in São Paulo, as occasional visitors, passing through the city. But it is a new economic situation in the beginning of the XX century when there are records of immigrants contracted to work on agricultural activities. The acceptance of the Japanese immigrants by the Brazilian Government, in 1902, is attributed to the decline in the number of Italians arriving due to the decision of the Italian Government to restrict the subsidized migration to Brazil.

Originally destined to work in coffee plantations, a significant portion of this population later migrated to the cities, especially to São Paulo City. The reasons that explain the rural exodus toward São Paulo are varied: from the overproduction of coffee in 1898, which knocked down the coffee price and the salaries, to the working conditions and the difficulty for the Japanese community to acquire rural land.

The number of migrants coming from the countryside to the city was significant. *“Between 1904 and 1918, when the industrialization process in São Paulo accelerated, the amount of immigrants that arrived in the port with subsidized tickets counted around 265.000 from a total number of 695.000. It is known that in a comparison between the non-subsidized and the subsidized immigrants, the first ones tended to work in different activities other than*

¹ This reflection has as reference São Paulo Thematic Project: the Foreigner and the construction of the city. (Projeto Temático São Paulo: o estrangeiro e a construção da cidade.) Financial Support: FAPESP.

coffee cultivation. The total difference in the numbers of non-subsidized and the subsidized immigrants, ranging about 430.000, serves as an indication of the number of people that looked for jobs in the urban industrial activities².

The ship Kasato Maru, which brought the first group of immigrants from Japan, arrived in the Port of Santos on 18 June 1908. The list of passengers aboard, a document issued by the Consulate of the United States of Brazil in Yokohama, has been recently incorporated to the Public Archives of the State of Sao Paulo. The list of passengers described the place of origin of the immigrants, the names and contained information about gender, age, occupation and the surnames of the household heads. They were youngsters from 20 to 35 years old and the great majority of men and women, declared themselves to be farmers. There was also a letter from the Consul where he alerted that “it should not be demanded from them more than 2/3 of the work produced by the white emigrant. Naturally, salaries should be paid in the same proportion.”(Silva 1908)

The arrival of the Japanese migrants was received with strangeness and hesitancy. They were the first non-European emigrant to arrive in São Paulo. The workers’ movement newspapers warned against the danger to be avoided, and published criticisms about the habits, the language of this non-integrated migrants.

“The Newspaper, concerning the immigration problem and referring to the Japanese Government decision to intensify the flow of migrants to Brazil, positions itself against the immigration and presents many considerations affirming that the living example of The United States of America shows us the danger of the Japanese immigration, adding that it is inadequate for Brazil, as much as it is for any country of the European civilization.

The Newspaper also states that the Japanese immigration is a danger that must be timely avoided, arguing that the settlement problem in Brazil can still be solved with a solution that comes from Europe and its Mediterranean people, and the admirable settlers from its northern and central countries

with their arms that Brazil needs for the efficient use of our wealth and for our economic growth³.”

2. Isolation- the first housings

The first records of the housings for the Japanese families were found in the District of Liberdade, a neighborhood located in the south of the Sé district, in an area previously occupied by the estate owned by Mrs Ana Maria Almeida Lorena Machado, where the Conde de Sarzedas street, Tabatinguera street and Conde de Pinhal street were built. The district was built in the highest area located between two rivers the Anhangabaú and the Tamanduatei River.

The geography of the city defines different types of occupation of the urban space and exposes situations of social vulnerability created inside the contextual frame of the urban precariousness. The precariousness manifests itself in many different ways: in the occupation of boggy areas without drainage, including the flood prone areas of rivers and brooks, such as those surrounding the areas next to the Tamanduatei River.

The relationship between the urban precariousness and the social vulnerability is showed in the first report presented to the City Council of São Paulo in 1893 by the intendant Cezário Ramalho da Silva who worked for the Comissão de Exame, Inspeção das habitações operárias e cortiços de Santa Ephigenia (Commission for the Exam and Inspection of worker’s houses and slums of Santa Ifigênia Neighborhood)⁴, who surveyed the worker’s’ housings and slum tenements located in the Santa Ephigenia region.

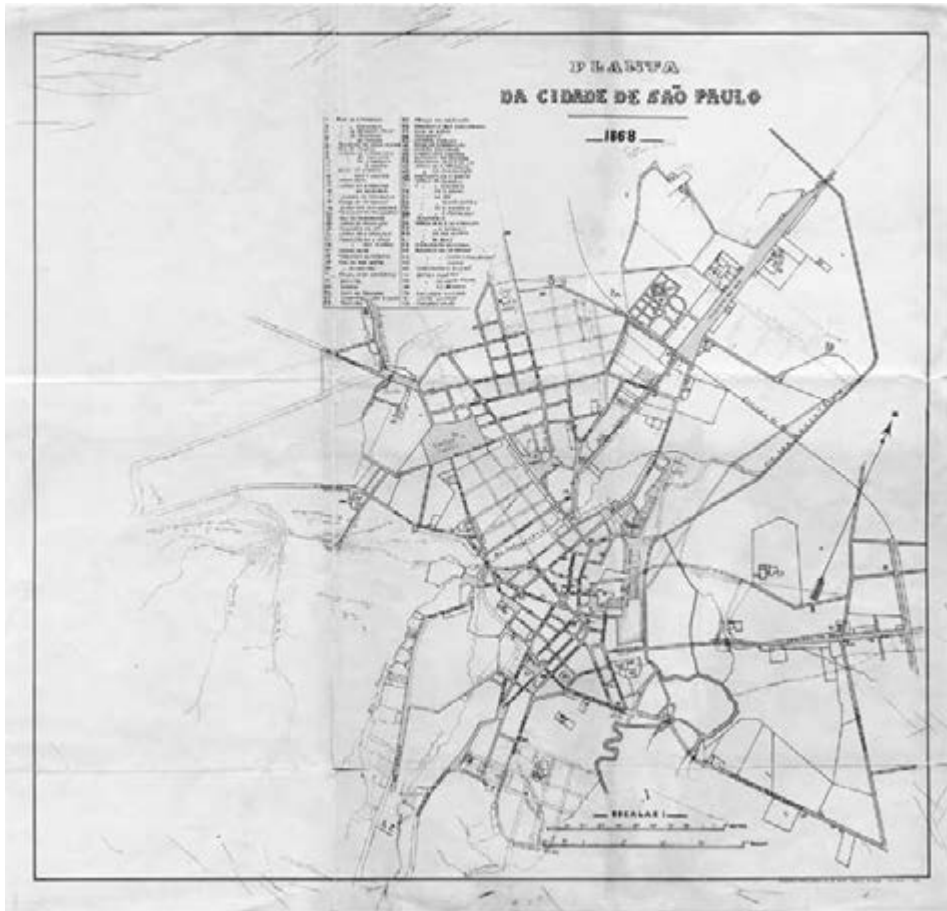
Observe that this relationship had already been appointed by the Commission in the description of the area affected by the epidemic in 1893:

“the last epidemic, that has been overcome by last June only, emphasizes that the epidemic emerged, prospered and developed where the environmental, topographical and populational conditions were

2 Kowarick, Lucio “Trabalho e vadiagem: as origens do trabalho livre no Brasil” São Paulo, Ed Paz e Terra, 1994, p.92.

3 The Combat of the 24th of September, 1920.

4 Comissão de Exame, Inspeção das habitações operárias e cortiços de Santa Ephigenia

1868 São Paulo Plan

Source: Plans collection published by the Comissão do IV Centenário de São Paulo (IV São Paulo Centenary Commission) in 1954.

especially favorable. The area affected by the Yellow Fever epidemic comprehended an old palustrine bay, which nowadays disappeared under the landfill and the buildings. (...) In this area the steep declivity of the land towards the interior of the blocks is noticeable. Each of these blocks is a bay surrounded by the streets' landfills, where usually the paving is elevated higher than the backyards of the houses built in these blocks". (Comissão de Exame, Inspeção das habitações operárias e cortiços de Santa Efigenia, 1893)

In 1912, there are records of many families living in the basements of houses located alongside the Conde de Sarzedas street, one of the oldest streets in the district. The tracing of this old street inside Lady Ana's lands, occupied the Tabatinguera lowland, limited with the dirty alley that nowadays conform the area of the Glória alleyway, in conjunction with the Tamanduateí River, and the lands owned by the Santa

Casa da Misericórdia (Holly House) where the Asilo de Mendicidade (Poor House)⁵ building was located.

The Conde de Sarzedas street was a craggy slope running down towards Tamanduateí River, where in the lower area existed a creek and a mangrove. One of the reasons why the first Japanese families chose this street to live was that in almost all of the houses there, basements were built where the conditions were better - the rentals of underground bedrooms were cheaper and groups of people were allowed to live in these bedrooms.

Originally the construction of basements in the new buildings was an exigence of the City of São Paulo's Building Code. The Act 849 of 1916 obliged the construction of basements in new buildings as a

5 Guimarães, Laís de Barros Monteiro "Liberdade" Serie Historia dos Bairros de São Paulo DPH Divisão de Arquivo Histórico, 1979, p76.

sanitary measure to avoid ground humidity.

The housing conditions in the basements of these constructions were very precarious. They were tiny cells lacking any type of openings for illumination and ventilation. But even if it is prohibited the use of these basements as housing they were and they still are, in most of time, the available condition of residence for the new groups of migrants that arrives to São Paulo city.

For the Japanese immigrants that region was advantageous as a central and commercial area, with better opportunities in terms of business and jobs. During that early period it started to appear commercial activities such as lodgings and stores established to attend the needs of the arriving Japanese community.

3. The transformation of the District of Liberdade: insertion and permanence of the Japanese community

In 1932, when the population of São Paulo reached almost one million of inhabitants, the Japanese community living in the Sao Paulo State was according to the Japanese Consulate, 132.689 inhabitants, and two thousand lived in the city. Signs of the permanence of this community were present in the District of Liberdade, with stores specialized in the commerce of Japanese cuisine and clothing. The first school created to attend the Japanese community was inaugurated in the Conde de Sarzedas Street. Signs of prosperity were evident with the expansion of the financial sector taking on some of the financial activities that were held before by the Colonization companies coming from Japan⁶. In 1932, there are records of bank agencies that financed agricultural activities.

⁶ As examples, the Tozan Bank House (later, in 1954, known as Tozan Bank), through the Tozan House, that acted in Brazil since 1927 with activities linked to the agriculture sector. It served as a financial source for agricultural activities and was the pioneer in accepting deposit accounts from the Japanese community. The Bratac Bank House later appeared in 1937, as one of the branches of the innumerable activities of the Sociedade Colonizadora do Brasil Ltda. (Brazil Colonizing Society Ltd) also known as Bratac). In 1940, it was succeeded by the South America Bank. Also, the Yokohama Specie Bank (succeeded by Tóquio Bank) installed in Rio de Janeiro since 1919, as an establishment specialized in currency exchange. From the mid-1930s, it started to function as a refinancing institution to the bank houses previously described.

“In the 23th of July 1953, Yoshikazu Tanaka inaugurated in Galvão Bueno Street a 5 storey building, with an event hall, a restaurant, a hotel and a great projection hall to shelter 1.500 spectators, named Cine Niterói. Different movies produced in Japan were weekly exhibited to entertain the Japanese community in São Paulo. Galvão Bueno Street became the center of the Japanese neighborhood, expanding around the Cine Niterói”⁷.

In 1930, was published the first propositions for a Plan of Avenues for São Paulo city. It was elaborated by Francisco Prestes Maia (1896-1965) and was the document serving as reference for the actions of two São Paulo Mayors: Fabio Prado (1887-1963) and Prestes Maia himself, during the period between 1934 and 1945.

The road system proposed in the plan was composed of three peripheral avenues articulated by a system of radial avenues. The radial-peripheral system allowed the ilimited extension of the city and ensured, at the same time, a more efficient spatial integration of the different districts. The predominance of the use of vehicles and buses in detriment of other means of transportation is evident in the Plan. The period of the mandate of the two Mayors Fabio Prado (1934 -1938) and Francisco Prestes Maia (1938 - 1945), between 1934 and 1945, was the period when the infrastructure construction works drastically changed the urban structure of the city.

The list of projected, initiated and realized interventions is extremely extensive. However, more than the quantity, the importance of this period is due to the transformation of the city of São Paulo. From a fragmented city where the connection among districts themselves and the city center was done by narrow streets circumventing valleys, it became an integrated city with a set of wide avenues articulated by bridges and viaducts. In this process the capacity and the speed of the communication among different districts and the center of the city became the necessary condition to the development of industry and commerce, allowing the leap of the economic development that occurred in the following decade.

In the Liberdade District, took place the construction

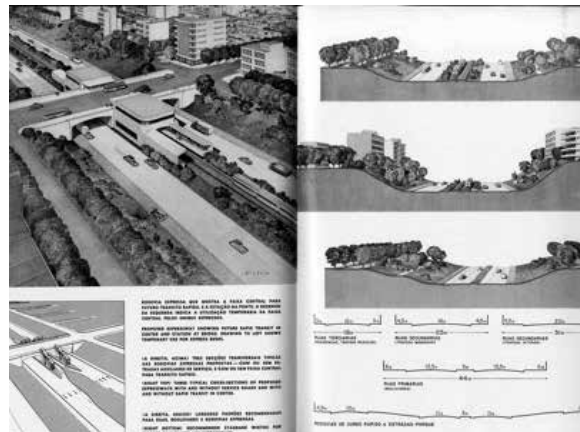
⁷ www.culturajaponesa.com.br

of avenues and the enlargement and renovation of streets. To conduct these interventions, expropriations happened throwing down old one-story and two-story houses that were substituted by high rise buildings.

Conducted by Helou⁸, the systematic compilation of the laws that supported the opening, leveling and rectification of roads reveals important interventions proposed in the Plan, such as in the case of the avenues Liberdade, Vergueiro, Brigadeiro Luis Antonio and Conselheiro Furtado. Others interventions that were not proposed in the Plan by Prestes Maia, but that were important for the opening of new articulations and for the development of the neighborhood were the Prefeito Passos Avenue, the Teixeira Mendes Street and the Paraíso Street.

By the end of the 1960s, new and important changes occurred in Sao Paulo city. A new pattern of express - ways were proposed, breaking through the urban configuration, cutting across blocks and dislocating well established activities. The new road system combined the use of viaducts that connected the express- ways built under a lower ground level from the existing road system. This would permit from then on the rapid displacement in-between the opposite edges of the city by overcoming long distances. In the Anhangabaú Valley, as part of 1930's Plan of Avenues it was already included the construction of the Itororó Avenue, that was later named as Avenue Vinte e Três de Maio. This avenue and the avenue Nove de Julho and the Tiradentes Avenue, the Vinte e Três de Maio Avenue formed a Y system that articulated the city from North to South West. Although this avenue was proposed in the first Plan of avenues of 1930, its final construction was concluded in the end of the 1960s.

The Radial Leste road, that cuts across the Liberdade neighborhood, is part of this new system. During the 1970s, the Liberdade subway station in the first São Paulo's subway line which was another factor of transformation of the accessibility to the neighborhood in a period when it lost the role as the main housing location for the Japanese community. Many of them maintained their commercial

Plan for the Express Avenues
Source: IBEC (1950)

establishment in the neighbourhood but did not live in the region anymore, instead the neighborhood began to be also occupied by Chinese and Koreans.

In 1965, the Associação de Confraternização dos Lojistas do Bairro da Liberdade, (the Brotherhood Association of Store Owners of the Liberdade Neighborhood) was founded, and later was substituted by the Associação Cultural e Assistencial da Liberdade – ACAL. (Cultural and Assistance Association of Liberdade – ACAL). This association, besides representing the interests of the neighborhood before the municipality, had also an important role in the definition of the neighborhood identity. Liberdade became a place for cultural manifestations, thanks to the initiative of the Liberdade Association that congregated the Japanese, Korean, and Chinese communities based or established in that neighborhood.

4. Itaquera Colony – between the rural and the urban occupation

Among the eastern suburban occupation of rural and urban characteristics that were surveyed by the geographer Aroldo de Azevedo in 1945, the Penha District, was the one he studied in detail. For the geographer that district had intriguing features, and he questioned himself if that was a district or a suburb of the Pauliceia (old denomination of the Sao Paulo City).

⁸ Helou, Tânia Nascimento. A abertura de avenidas e o impacto nos bairros centrais. Research Report FAUUSP 2010.

The satellite cities in the surroundings of the Itaquera fields
Source: Azevedo (1945, p.111)

According to his surveys, a state of isolation was one of the features of that suburban area. The Penha District was distant by ten kilometers from the center of the city, and it used to be the passageway to the state of Minas Gerais. Later, it also became a connecting area to Rio de Janeiro. In the center of that district the Igreja Nossa Senhora da Penha (Our Lady Penha Church) attracted pilgrims all year-round. It became a zone of transition between the dense urban zone of Sao Paulo city and the rural suburban zone of the Itaquera district. It also became , an alternative place of residence for those working in commerce and industries located in the central districts of Sao Paulo city.

The studies of Bassanezi and Truzzi⁹ combining the census data to the statistical data from the Serviço de Migração e Colonização da Secretaria de Agricultura de São Paulo (Service of Immigration and Colonization of the Agriculture Secretary of São Paulo) demonstrated how the agricultural work shaped not only the size and the value of the rural properties, but also the geographical mobility and the changes on the demographic profile of the families.

In Itaquera, the old Fazenda Caaguaçu was divided into lots by the Companhia Comercial, Pastoril e Agrícola (Commercial, Pastoral and Agricultural Company) The lands with rural characteristics were occupied by different nationalities, with a predominance of the Japanese community. “First, they were

brought in there by the Brazilian Government but, later since 1922, they came spontaneously and constituted a group of 800 to 1000 people. They lived generally in modest houses, made of bricks or wooden beams, and they raised several and different agricultural cultures.”¹⁰ Their production was sent to the municipal markets and to street markets of the city through agricultural cooperatives. The Itaquera Colony was considered the most important agricultural center of that region.

The linkage between the central area and the East zone districts depended upon a more complex array of infrastructural works than the other districts of the City of São Paulo. It was necessary to implement sanitation works in the valley of the Tamanduatei river, that every year caused floods in the immediate nearby districts, it also required the implementation of transposing structure in the area. The infrastructure works that were proposed in the Plan of Avenues, were accomplished, including the conclusion of the piping system from the Tamanduatei river until the estuary of the Tiete river. It was also necessary to undertake the construction of new bridges: Pequena Bridge, Mercurio bridge and Industrias bridge , to connect the neighborhoods in the East and North zones to the Center of the city.

Small residential hamlets, that were formed nearby the stations placed alongside the railway of Central do Brasil , expanded in connection to the new avenues that reached as far as the eastern suburban areas surveyed by Aroldo de Azevedo.

5. Migrant Neighborhoods – The cycle is renewed

In the city of São Paulo, a constant flow of migrants succeeds one after the other in occupying successively the same neighborhoods. Even if the nationalities of this migrant communities changes, the economic activity that is developed there is maintained. This happened not only with Liberdade but also with others neighborhoods as is the of Bom

9 Maria Silvia C. Beozzo Bassanezi e Oswaldo Mário Serra Truzzi, *Plantadores do futuro: os japoneses em São Paulo na primeira metade do século XX*

10 Azevedo, Aroldo Edgard “Subúrbios orientais de São Paulo” tese de concurso a cadeira de Geografia do Brasil FFLCH USP, 1945.

Japanese community in Itaquera
Source: Azevedo (1945 p.116)

Retiro, Bras and Pari.

The process is different in the suburban areas. New activities related with urban occupation expand and substitute the rural activities, although the necessary urban - rural relation is still maintained.

These processes conform the metropolis of São Paulo, that can only be understood as a complex confluence of the foreign presence with the successive and constant fluxes of migration.

References

- AZEVEDO, A. E. *Subúrbios orientais de São Paulo*. 1945. Tese (Concurso à cadeira de Geografia do Brasil) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1945.
- BASSANEZI, M. S. C. B.; TRUZZI, O. M. S. Plantadores do futuro: os japoneses em São Paulo na primeira metade do século XX. In: COELHO, M. P.; SAKURAI, C. (Org.). *Resistência e integração*. Rio de Janeiro: Ibge, 2008.
- CULTURA japonesa. [2014?]. Disponível em: <<http://www.culturajaponesa.com.br>>. Acesso em: 22 nov. 2014.
- GUIMARÃES, L. de B. M. *Liberdade*. São Paulo: DPH, 1979. (Série História dos Bairros de São Paulo).
- HELOU, T. N. *A abertura de avenidas e o impacto nos bairros centrais*. 2010. Relatório final (Iniciação Científica) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
- IBEC. *Programa de melhoramentos de São Paulo*. São Paulo, 1950.
- KOWARICK, L. *Trabalho e vadiagem: as origens do trabalho livre no Brasil*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.
- LANNA, A. L. D. (Coord.). *São Paulo: os estrangeiros e a construção da cidade*. São Paulo: Fapesp, [2008-2012].
- LEME, M. C. da S. *Re visão do plano de avenidas: um estudo sobre o planejamento em São Paulo, 1930*. 1990. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990.
- LÉVI-STRAUSS, C. *Saudades de São Paulo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- MAIA, F. P. *Um estudo de um plano de avenidas para a cidade de São Paulo*. São Paulo: Melhoramentos, 1930.
- SÃO PAULO (Cidade). Secretaria da Agricultura. Diretoria de Terras, Colonização e Imigração. *Kasato-Maru, processo n.º 999*, 1908. Disponível em: <<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/kasatomaru.php>>. Acesso em: 22 nov. 2014.

Contradictions of Modernization in Belém, Metropolis of the Amazon*

Willi BOLLE

University of São Paulo

* Translated to English by Fernando Rocha and reviewed by Professor Yuri Caribé.

This essay is a montage of photographic images and its comments. The issue of the contradictions of modernization in Belém is presented here through a series of photographs that I took during several trips to Belém in 2007 and 2008, and which I use to explain the geographical and historical context. By doing that, I intend not only to practice a kind of history writing, especially valorized by the great researcher of cities Walter Benjamin, but also to consider the specific conditions of this symposium which brings together researchers from Brazil and Japan. As I don't know the Japanese language, I tried to establish, also with the translator's work, a direct communication with the colleagues from Japan through this international kind of writing which are the images.

Photo 1 Abandoned airplanes at Manaus airport

What are these retired flying devices meditating about? "Why does the modern get old so fast?" This was precisely one of the "seven questions to Walter Benjamin" made at the German-Brazilian Symposium taking place in 1990 at the Goethe Institute in São Paulo¹. Among the answers given by Bernd Witte and Sérgio Paulo Rouanet based on Benjamin texts, I would like to highlight the idea that the modernity – redefined by Baudelaire based on the phenomenon of fashion – always produces for any price the modern, the new, which is replaced by something newer

1 See the journal *Revista USP*, n. 15 (September, October, November, 1992), "Dossiê Walter Benjamin", p. 5-124.

Photo 2 Belém, seen from an airplane

and then becomes old fashioned and obsolete². Or, in other words, the modernity is a working structure of the economic-cultural system established by the Age of Revolutions (Industrial and Bourgeois), which demands the continuous process of the new getting old³. Based on these previous explanations, I will organize some observations about the relation between the processes of modernization and getting old of a specific city, Belém, the Amazon metropolis.

To begin, the city of Belém will be presented through some panoramic views, as they could be captured by a foreigner just interested in having an overview. Let's start with this air view (photo 2). The city grows looking like "an elbow" (comparison used by the geographer Antonio Rocha Penteado) toward the point where the *Guamá* river (right below, to the south) flows into the *Guajará* bay (right above, to the northeast) which is, with the *Pará* river, the southern part of the Amazon estuary. The most valuable city area, constituted by a concentration of high-rise buildings, is located in the middle of the "elbow", on an elevation that goes from 10 to 12 meters above sea level. Surrounding this area, to the south, north and east, are the growing modest and poor neighborhoods, almost at sea level, which are known in Belém as "baixadas"⁴.

2 WITTE, Bernd. In: *op. cit.*, p. 104 (Answer to the question "Why does the modern get old so fast? Modernity by Walter Benjamin", p. 103-110).

3 See Sérgio Paulo Rouanet's answer to the same question, *op. cit.*, p. 110-117, especially p. 116.

4 Lowlands.

Photo 3 Belém's skyline, seen from the river

This view from the water and the islands (still) covered by the (secondary) forest reminds us that the city is in a place far enough from the sea, protected against surprise attacks and favorably next to some natural passages which allow a closer access to the main arm of the Amazon river, without having to face the clash of waters between the mouth of this mighty river and the open sea. At this strategic point in 1616 the city of Belém was founded as a major geopolitical move by which Portugal assured the domain of great part of the Amazon region against its French, English, Dutch and also Spanish rivals.

Photo 4 Panorama I: the place of Belém's foundation

Let's go now into the city to have a first panoramic view. This picture was taken from a window close to the *Ver-o-Peso* market, which is the most famous icon of the city. The *Ver-o-Peso* market is near to the place of Belém's foundation. Directly above we see the *Forte do Castelo*⁵, where the city was founded, and the *Sé Cathedral*, both belonging to the oldest part of Belém: the Old Town, which extends behind. Our observation point is located on the second oldest part: the district of *Campina* or *Comércio*.

5 Old Castle Fort.

Photo 5 Panorama II: Republic Square, from the epoch of rubber (1850-1912)

To get this panoramic view, we left the *Ver-o-Peso* market and walked about one kilometer inside the city. There, in the beginning of the highest part, lies the city's cultural center, whose main icon is the Theatre of Peace, inaugurated in 1878, when Belém, as the world's main export center of rubber, was becoming a rich city. In the four decades between 1870 and 1912, the city intensely lived its first era of modernization, characterized by the accumulation of goods, capital, foundation of commercial companies, by the increase of the population (200,000 inhabitants in 1910) and by a large-scale urban planning – with wide avenues and tree-lined boulevards, the building of mansions and palaces for the rich people, the improvement of the port infrastructure and finally the installation of a modern public transport system: the trams.

Photo 6 *Belle Époque*: outside view of the textiles store "Paris n'Amérique"

Photo 7 *Belle Époque*: stairway of the textiles store "Paris n'América"

The time of the rubber boom (1897-1912) is known as the *Belle Époque*. A typical icon of that period is the department store "Paris n'América". During the *Belle Époque* the planners of the modern Belém dreamed of transforming the city into a "Paris in the tropics", a "Paris in America", as suggested by the name of the department store opened in 1909 in the district of *Comércio*.

Photos 8 and 9 *Conselheiro João Alfredo* Street, in 1900 and in 2008

This street was then the main one of the district of *Comércio*, the economic and social center of town, where the most elegant stores were located and where people of high society strolled. This group of consumers has shifted today to the malls, near to residential areas. The neighborhood of *Comércio* remains busy, but nowadays it is mainly frequented by buyers of modest purchasing power. During weekdays, the streets are full by hundreds of street vendors. Only on Sundays and holidays they are almost empty, and on these days you could get in touch with the past, until 2009, with a ride on the tramways.

Photo 10 The *Comércio* neighborhood

This current view, over much of the district of *Comércio*, between the *Sé* Cathedral and the Church of *Rosário*, shows the double architectonic feature of this neighborhood. The basic part consists of houses (commercial and residential), built in the first era of modernization, between 1870 and 1910, which since then have not undergone a substantial renovation. A considerable number of these houses gave way to buildings of ten or twelve floors, built mainly in the 1960s when, after half a century of decline, a new period of modernization had begun, but without any urban planning ruled. It is noteworthy that the same signs of deterioration that characterize the townhouses of the decline period following the first stage of modernization can be also observed in most of the newer buildings, which are already half a century old and represent the vestiges of the second phase of modernization.

Photo 11 Panorama III: the current modernization

This third panoramic view was taken again from *Ver-o-Peso* market. Between the phase of modernization that began in the 1960s and the current phase of modernization there has been almost no interruption, just the places and styles of investments have changed. This view shows us the new configuration of the kiosks from the street fair of *Ver-o-Peso* market: the old structures of wood and canvas, often precarious, were replaced by tougher structures of metal and plastic awnings. In the background, we can see some parts of the port, and at the beginning of the pier behind the tress, there is the *Docas*⁶ station, opened in 2000. It is a pleasant meeting place of the middle class, with bars, restaurants and places for cultural events. The wish to “see the river” is a new pattern of behavior of Belém’s middle and upper classes. Only about twenty years ago did they begin to change their old pattern of standing with their “back” to the river (which was regarded as a work area, full of cabins, debris and dirt). A sign of the current desire to live near the river are the recent constructed high-rise buildings, that can be seen in the background and which are located in the neighborhood of *Umarizal*, the most expensive of the city today.

The physiognomy of the new vertical Belém is imposed in such way that it is impossible not to comment on it. Over the last twenty or twenty five years, from the beginning of the 1990s onwards, we can notice an impressive real estate boom. Not

Photo 12 The new vertical Belém (1): the housing boom

that the city itself is generating extraordinary wealth – its investments and GDP are surpassed by those of Manaus –, but large amounts of capital flow to Belém from the whole State of *Pará*, especially from metallurgical enterprises, agribusiness and logging, besides amounts of money from other places and other sources.

Photos 13 and 14 The new vertical Belém (2): “A privileged view” and a building in “naval” style

6 Docks.

With Walter Benjamin, and before him, with Balzac as an exemplary realist writer of the nineteenth century, we have learned how to understand the bourgeois interior as an expression of the mentality of that class. Currently, real estate ads offer a rich material to know the desires, dreams and ideology of the urban middle class. Here is an example of an ad that promises a “privileged view” of the bay for those who are investing in the new “business tower”. Beside it, there is a residential building, already at an advanced stage of construction, whose balconies are designed in a “naval” style – as a reminder of the Portuguese caravels that took possession of this gateway to the Amazon in the times of Grão-Pará⁷.

Within this third view of the new vertical Belém, a building with 40 floors shows off as “the highest twin tower in the Amazon”(photos 15 and 16). In front of this construction site, there is a huge poster that translates the very voice of the housing boom: “22 new constructions in nine years, 12 deliveries in six years and you more relaxed than ever.”

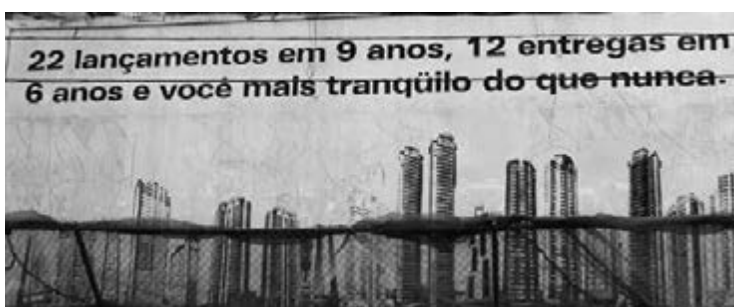

Photo 17 View from the periphery (1)

Does the city of Belém breathe indeed such an atmosphere of tranquility? This is emphatically not the impression we have when we look a bit around it. In this view of the vertical Belém, taken from the periphery of one of the lowlands, near the neighborhood of *Guamá*, a roll of barbed wire over the walls is a clear sign of concern among the inhabitants of being robbed inside their own homes.

Photo 18 View from the periphery (2)

Photos 15 and 16 The new vertical Belém (3): The highest twin tower in the Amazon and “You more relaxed than ever”

⁷ The name of the State in colonial times.

This second view of the vertical Belém from the periphery was taken in the neighborhood of *Terra Firme*, which stretches along the creek *Tucunduba*, a tributary of the river *Guamá* and one of the city limits. The huge contrast between the living conditions of the inhabitants of the urbanized area, which appears at the skyline very far away, and the

inhabitants of this dirt road in the marshland, with its poor constructions made of wood, all among the garbage and pools of standing water, is quite obvious.

We have seen so far some examples of the contradictions caused by the modernization currently underway. What we observe in Belém are structures that are also found in almost all other Brazilian large cities. Through these images, I've been trying to show, as I said initially, the profile of the city as it appears to a visitor from abroad. Given these contrasts, there is a methodological question: How to write the history of modernization in the case of Belém? As a sequence of improvements – the first one around 1900, during the age of rubber, and the second, begun in the 1960s and still going on nowadays – only interrupted between 1912 and late 1950s, by a period of decline and stagnation? Or as a structurally precarious process, even in its “peak”, which produced and is still producing – in addition to “progress” – abandonment, decay and social problems, that instead of being solved become more and more serious?

To answer to this question, “how to write the history of modernization in the case of Belém?”, with better knowledge of the facts, I started studying the work of one of the most significant writers of the region, regarded by some as the greatest novelist of the Amazon: Dalcídio Jurandir (1909-1979). He was born on the island of *Marajó* and spent his adolescence and part of his adult life in Belém. He is the author of a series of ten novels, which he called “*Ciclo do Extremo Norte*” and which portrays the city of Belém, the island of *Marajó*, and *Gurupá*, a town on the lower Amazon. In this large work, I will focus on the novel *Belém do Grão-Pará* (1960), presenting a summary.

By comparing the cover of 1960 with the 2004 one, we notice that the first expresses the vision of a time when *Belém*'s middle and upper classes lived “back to the river” (photos 19). Instead of the water feature, there is a tunnel of mango trees, through which we see some houses, and among them a highlighted one with tiles, typical of the age of rubber. On the cover of the 2nd edition (photos 20), released in the first decade of the 21st century, the vegetable element is missing altogether, instead there is an

Photos 19 and 20 The novel *Belém do Grão-Pará*: covers of the 1st and 2nd edition

overabundance of water. This is a photo showing the dock of *Ver-o-Peso* market, with a piece of pier in the foreground, boats floating in the full river and, in the background, a part of *Ver-o-Peso* fish market. It is a city entirely devoted to the river and to its surrounding waterways.

The theme of the novel, whose action takes place in the early 1920s, is in the words of the narrator “the disaster that happened to the family [*Alcântara*] and to *Pará*” (BGP: 61)⁸, as a result for the abrupt decrease of rubber in 1912. The portrait of Belém that offers Dalcídio Jurandir is therefore focused on the *Alcântara* family: *Virgil*, customs officer; his wife, *Inácia*, who feels sorry for the fall of economic position and social status, and their daughter, *Emília*, a fat and lazy girl, with a high sense of her social status and desperately searching for a husband. To complete this picture of the family, there are also the “*agregados*” of the house: the maid – almost a slave – named *Libânia*, the dressmaker *Isaura*, and the teenager *Alfredo*, an *alter ego* of the novelist, who came, like him, from *Marajó* Island to study in Belém, and who spends his first year at the *Alcântara*'s, thanks to a family deal and to a monthly allowance sent by his mother. The portrait of the city is predominantly topographic, as it shows Belém divided into territories of different social classes from the housing of the characters.

⁸ With the initials BGP from now on we are making reference to Dalcídio Jurandir's novel *Belém do Grão-Pará*, 2nd ed., Belém: EDUFPA; Rio de Janeiro: Casa Rui Barbosa, 2004.

Photo 21 A house between the classes: *Gentil Bittencourt Avenue*

At the peak of the rubber, in the time of intendant *Lemos* (1897-1911), *Virgil Alcântara* occupied an important position: he was the administrator of the Municipal Market. But with the fall of *Lemos*, he lost that position – a loss that compelled the *Alcântara* family to move to a modest house on *Gentil Bittencourt Avenue*, a house of one door and two windows. We can identify in current Belém the block described by the novelist, which is near the corner of *14 de Março Lane*. On the north side, it is occupied by the barracks of the 15th Infantry Battalion of the Army, and on the southern side, by high buildings and some recent old ranch houses. With the changes that have occurred in recent decades, and which have been accelerating in the recent years, it is very difficult to find in this avenue remains of houses from the 1920s. However, in the block indicated in the novel, I could take a photo of this house of just one door and two windows, which conveys the image of a modest residence. From its southern part, it was possible then, to get a view over the lowlands of *Guamá*. Note that *Gentil Bittencourt Avenue* in the 1920s like today offers, as perhaps no other street in Belém, a complete view of the social layers, because it extends from *Batista Campos* neighborhood – the wealthy class' area – until the lowlands and poor neighborhoods of *Canudos* and *Terra Firme*. Therefore, for young Alfredo it was an ideal observatory to learn about the different social territories of the city, and we, as readers, are able to join him in this mapping.

Photos 22 and 23 “Where rich people lived and showed off”: *Nazaré Road* and *Grand Hotel*, in 1900

Living in the modest house on *Gentil Avenue* leaves *Emília*, the *Alcântara* couple's daughter, deeply dissatisfied. She dreams of living “where rich people live and show off”. An elegant street by excellence is the *Nazaré Road* (now *Avenue*). It leads to the *Republic Square*, where are the *Theatre of Peace*, the *Olympia Cinema* and the *Grand Hotel*, all meeting places for the high society.

Photo 24 *Nazaré Avenue* in 2008

Photo 25 Residential townhouse from the rubber epoch

Photo 27 The house of the dressmaker, in a workmen's neighborhood

Suddenly, the discovery of an empty mansion in *Nazaré* Road represents a magical way to *Emília*. She thinks about moving to that place. The impoverished girl “wanted to dress up like a rich girl in the *Nazaré* Road’s three windows” (BGP: 294). The large house is characterized by the narrator since the beginning as “a ruined house”, with an “old and low front”, “ledge” and “three windows, however with no blinds” (BGP: 245). For *Emília*, the home problems are minimized by its excellent location, one block and a half from the Republic Square, close to all the best in the city. She manages to persuade her parents to move there.

Photo 26 A street in a workmen's neighborhood

In contrast to the *Alcântara* family, especially with the idle and presumptuous *Emília*, the narrator draws a portrait of *Isaura*, *Alfredo*’s cousin and *Alcântara*’s “volunteer” dressmaker” (BGP: 182). But she is also ready to fight for her rights. The relationship between *Emília* and *Isaura*, alternating argues and reconciliations, is a class struggle in miniature, although it also shows the dialogue and the interdependence of the classes. The address of the dressmaker is located in *Rui Barbosa* Lane, in the middle of *Reduto*, a workmen’s neighborhood. It is a very simple house, with only one door and one window (see BGP: 183). All *Isaura*’s family members perform manual tasks. Among these characters, the narrator emphasizes *Mãe Ciana*, who is a perfume seller. *Alfredo*, at first sight, gets fascinated with her, because she is a proof that “he came from a family involved in witchcraft, magic, and wonderful herbs” (BGP: 188).

The background of the topographical history narrated in *Belém do Grão-Pará* is situated at the periphery of the three neighborhoods described above (those of the middle-class, the upper class, and the working-class): it is the territory of the excluded ones. These are the lowlands, which suffer with the floods caused by rivers, tide and rains. The inhabited parts of the lowlands were called *Covões*⁹. The population used to live there (and still does) in shacks,

9 Deep hole graves.

at the margins of the economic, political and cultural activities of the city. As the problems of that population increased in the 1920s – especially diseases and hunger – some of these forgotten ones resorted to violence, theft and looting, especially in the lowland of *Guamá*. The problematic situation of those excluded people is a recurring theme in Dalcídio Jurandir's novel. Here are some current photos of the neighborhood of *Guamá*.

Photo 28 *Guamá* (1): Palha Harbor and street fair

Photo 29 *Guamá* (2): Street and dwellings

In addition to market activity – where essential items are sold – we notice, in the background of the picture, the *Guamá* river and, thus, the intense connection between the population of the lowlands with the rivers surrounding Belém. Almost everything that supports the city – from foodstuff to the manpower – comes from the backlands.

The photo 29 shows a pattern of living conditions that is still very common in the periphery of *Belém*: dirt roads in poor condition and poor households, most wooden ones.

Photo 30 *Guamá* (3): Sanitary conditions

Standing water and open sewers on *Bernardo Sayão* Avenue, main connection between downtown and the campus of the Federal University of Pará. These have been the health conditions for the last twenty-five years and nothing has changed.

Photo 31 A frightening neighborhood: *Terra Firme*

Just by the side of *Guamá* and *Cidade Universitária* is located this somewhat dark entry to *Terra Firme* neighborhood. In the conversations I had with *belenenses*¹⁰, this neighborhood was often mentioned when we talked about muggings.

The history of the modernization of our cities would be incomplete if decadence and crime were omitted. These subjects are also parts of the novel *Belém do Grão-Pará*.

Photo 32 A ruined house: “the jungle root going deep into the peeled wall”

The decadence of Belém after the decrease of rubber and its repercussion in the daily life of the Alcântara family found its most concrete marks in the house they rented at Nazaré Road and which is a symbol of their ruin. The decadence is summarized by the expression “the jungle root going deep into the peeled wall” (BGP: 245). Trying to reproduce the novel’s environment, the picture shows the front of a house in the district of Comércio, in present day Belém.

Photo 33 The jungle root going deep into the city

10 Name given to people living in *Belém*.

The phenomenon of decadence that *Dalcídio Jurandir* describes in Belém in the 1920s can be seen in a wider scale nowadays too. The picture shows a lane in the district of *Comércio*, a few steps away from the department store “Paris n’ América”. The jungle starts recovering this part of the city.

Photo 34 Material blight downtown

The marks of deterioration in the central district of the city are many. As an example, we have this building of nine or ten floors – dating from the phase of modernization in the 1960s – and, forgotten now, foreshadows a ruin.

Photo 35 Material deterioration (1)

The state of ruin can be noticed, in fact, in this building of fifteen floors, which is shown to the current visitor of the city when he decides to look behind the frontage of a building where is located one of the best known social clubs in the Republic Square.

Photo 36 Material deterioration (2)

... and moral deterioration. In *Dalcídio Jurandir's* novel, the material deterioration is connected with the moral, as shown in the life story of *Virgílio Alcântara*, the family's head. From exemplary public servant, he turns into a smuggler. And what causes this transformation? Moving to a house that is far beyond his financial possibilities. "How, with that fraction of a salary, could I live on *Nazaré Road*?" "Am I expected to steal?" (BGP: 289, 304). Complementary and ongoing reasons are the complaints and mockery from his wife. She criticizes the successful but dishonest people, but deep down she envies and admires them and despises her husband for not having had the audacity of "taking the risk" to do something big. *Virgílio* eventually lets himself be corrupted, in order "to revenge what was lost" (BGP: 293). When the opportunity of taking part in smuggling business appears, he decides to take the risk. His accomplices, who ask him to "dispatch some papers faster", promise "immunity" to him; and they also say that everything would be covered by the confusion caused by the great upcoming religious festival of the city, the *Círio* (cf. BGP: 243, 269, 404).

Photo 37 Smuggling in the news today (1)

Photo 38 Smuggling in the news today (2)

Photo 39 Smuggling in the news today (3)

Photo 40 Smuggling in the news today (4)

These excerpts of newspaper articles about drug dealing in June 2008 in Belém show that there have been no efficient solutions to control organized crime in the last ninety years. And we could go back to the colonial period to find traces of this very lucrative clandestine economic activity, which is usually not included in the official history textbooks. The excerpts show four details: 1) the headline, “the police turn a blind eye to drug dealing”; 2) a map of Belém with the main points of drug distribution, which stretches like a net over the entire city; 3) an additional map, where you can track down the drugs along the Amazon River from the twin cities *Leticia* (Colombia) and *Tabatinga* (Brazil), going through *Manaus* and *Santarém*, until arriving in *Belém*; 4) hovels along the *Tucunduba* creek in *Terra Firme* neighborhood, where misery and violence provide a favorable environment for drug dealing.

The jungle root going deep into the city – the force of nature invading houses where once people have lived and worked – is also a *memento mori*, which reminds us of the caducity of our modern cities, not less vulnerable to time than many ancient cities that have already succumbed.

Photo 41 Jungle root: a *memento mori*

Photos 42, 43 and 44 *Memento mori*: Morgue – Cemetery – Nossa Senhora das Mercês Church

Under the theme of *memento mori*, I chose three images that remind us of the caducity of the modern metropolis (on this topic, see also, in Benjamin's *Arcades Project*, the convolute "C", "Ancient Paris, Catacombs, Demolitions, Decline of Paris"). 1) In the activities of *Ver-o-Peso* dock, there is the Morgue, which draws the attention of young Alfredo, when arriving in town. 2) *Santa Isabel* Cemetery reminds us – among the city of the living – the existence of a huge city of the dead. 3) At the Church of *Nossa Senhora das Mercês* we observe already the corrosive action of the jungle that begins taking it over.

Dalcídio Jurandir's vision of History, in his novel – even though knowing that his main concern was to describe the economic, social and moral decadence of the *Alcântara* family – is not, however, essentially discouraging. We must distinguish between the *Alcantara's* historical nihilism, their selfishness and social irresponsibility and, on the other hand, the willingness of young Alfredo to learn – from the territorial organization of the city of Belém – how the whole of society works and which are the possibilities of dialogue between the different classes. As a symbol of that learning process, we show here a picture of *Barão de Rio Branco* School, where Alfredo began his studies in Belém, as well as the writer *Dalcídio Jurandir*.

Photo 45 *Barão de Rio Branco* School

Actually, the learning process, as the writer presents it, extends far beyond the attendance in institutions of formal education, although this is of basic importance. Among the "teachers" of *Alfredo* as well as of Dalcídio Jurandir, there are also several people from the lower classes, as the dressmaker *Isaura*, the perfume seller *Mãe Ciana* and the maid, almost a slave, *Libânia*.

The literary and political project of Dalcídio Jurandir is not focused on the phenomena of decadence, but on the "disaggregation". What does he understand by this word? It occurs for the first time through a comment of *Virgílio*: "Ever since that boy [*Alfredo*] entered the family, the disaggregation seems to have started" (BGP: 322). Yes, that happened because the young protagonist – the writer's *alter ego* – introduces an analytical look into the family. The word appears for the second time in a press announcement: "'the disaggregation of things", said the newspaper against the 1918 strike (BGP: 410). "The term fits me", says *Virgílio*, "disaggregation of things". Not for the strike out there, but by the disunity and dissolution in his own home: he suspects that, in intendante *Lemos'* times, his wife had betrayed him as one of the "*hetaeras* of the situation", and feels guilty for his involvement in the smuggling, as pseudo-solution to his frustrations.

The word "disaggregation" reappears during the *Cirio's* lunch in *Alcântara's* home, again through a newspaper quote, this time against the tram driver's strike. The proud militant *Lício* decides to react with a glass of wine in hand: "Yes, I am for the disaggregation of things" (BGP: 501). The dressmaker *Isaura* then remembers of his tinker father, who was a political militant. He was also in favor of the disaggregation of things, like the *Alcântaras*, the wordy *Lício*, the attorney *Porca-Prenha* (*Emília's* fifty-year-old corrupt groom), and the turncoat judge with whom *Inácia* met the other day at the *Olympia Cinema*. *Isaura* concludes with this comment: "What makes people get together: agreement or disagreement, understanding or misunderstanding?" (BGP: 502).

With this question, Dalcídio Jurandir takes up one of the basic topics in the philosophy of language and literature. In fact, as already noted by the romantic critic Friedrich Schlegel, critical literature is

an experiment with the possibility of communication and understanding between people. Dalcídio Jurandir's literary and political project may be related to this tradition. In his novel, he portrays the city of Belém, working on the contradictions between modernity and decadence through a "disaggregation" of the various discourses about it. The reader is encouraged to make a new reading of the various fragments, from the perspective of what Walter Benjamin called "the now of cognoscibility".

One last note about the novel's title. With *Belém do Grão-Pará*, the writer elaborates a superposition of times, by projecting the structures of old colonial times over the decadent modernity of the 1920s, when the action of the novel passes. It is a *long term* time that goes beyond the ages conveyed to represent the periods of "progress" and those of "decadence". In the twentieth century (and still early in our century) structures of the colonial period emerge: traces of a society, whose accumulated wealth came through exploring manpower and nature, considered to be readily available properties. In a conversation between *Alfredo* and *Mãe Ciana*, just a few days before the *Círio*, she reminds him of the long term structures: "Do you think slavery is over? I come from slavery. Me, your grandmother, your mother and also you" (BGP: 327).

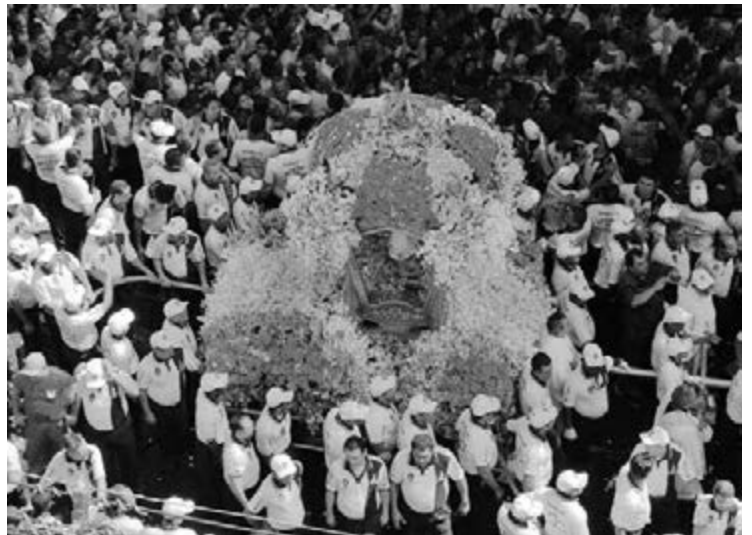

Photo 46 The Sé Cathedral

Photos 47, 48 and 49 The *Círio* Procession and the Nazaré Basilica

During the *Círio* procession – in which on Saturday the statue of the Virgin is transferred to the *Sé* Cathedral, to be retaken on Sunday to the *Nazaré* Basilica –, *Mãe Ciana* remembers, while at the Cathedral, the time of the founding of Belém. Then there is an overlay of several times: the story of the sufferings, from the time of *Grão-Pará* to the present moment, the hope for a time of salvation, and the evocation of a mythical time, in which, according to legend, the city founders had to ask for permission to the *Cobra Grande*, who lived under the *Sé* Cathedral.

Photo 50 Skyline of Belém, with the Cobra Grande

We say goodbye to this visit to the city of Belém, with the hope that the society of the free men that existed in the mythic time of *Cobra Grande*, before the arrival of the colonizers, might arise once again in a future truly modern historic time, as a complete achievement of the “disaggregation” desired by Dalcídio Jurandir, in other words: in the form of a society free of “*agregados*”¹¹.

Post-scriptum

The neighborhood of *Terra Firme* was in fact, in 2008, one of the most frightening in Belém. Since then, the situation has improved, due to the installation of a Pacifying Police Unit and the efforts of the state schools in this neighborhood. In January 2009 – during the World Social Forum, which took

place in Belém – I got in contact with a group of teachers and students of a secondary school in *Terra Firme*. We organized together a theater workshop, and, from 2009 to 2014, we elaborated scenic adaptations of all the five novels of Dalcídio Jurandir, whose topographical background is the periphery of Belém. We presented our theatrical productions at the school, at the University of Amazonia (UNAMA), Federal University of Pará (UFPA), Federal University of Paraná (UFPR), and at the Pan-Amazonian Book Fair. These activities are documented in several articles, especially in *Iniciação à periferia de Belém* (BOLLE, 2013), *Cenas de vida numa favela* (BOLLE, 2014), and *Theaterarbeit zwischen Universität und Favela* (BOLLE, 2015).

References

- BENJAMIN, Walter. *Passagens*. Belo Horizonte: EdUFMG; São Paulo: Imprensa Oficial, 2006.
- BOLLE, Willi. Theaterarbeit zwischen Universität und Favela. *The Brecht Yearbook*. Wisconsin, USA, v. 39, 2014, p. 56-73; published in nov. 2015.
- _____. Cenas de vida numa favela. *Leitura: Teoria & Prática*. Campinas, SP, n. 63, dez. 2014, p. 13-28.
- _____. Iniciação à periferia de Belém. In: SILVA, Francisco Bento da; NASCIMENTO, Luciana Marino do (Org.). *Cartografias urbanas: olhares, narrativas e representações*. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013. p. 97-126.
- _____. et al. Dossiê Walter Benjamin. *Revista USP*. São Paulo, n. 15, set./nov. 1992.
- JURANDIR, Dalcídio. *Belém do Grão-Pará*. 2. ed. Belém, EdUFPA; Rio de Janeiro: Casa Rui Barbosa, 2004.
- ROUANET, Sergio Paulo. Porque o moderno envelhece tão rápido? Dossiê Walter Benjamin. *Revista USP*, São Paulo, n. 15, set./nov. 1992, p. 110-117.
- WITTE, Bernd. Porque o moderno envelhece tão rápido? Dossiê Walter Benjamin. *Revista USP*, São Paulo, n. 15, set./nov. 1992, p. 103-110.

¹¹ “Agregado” is the name given to servants working on the properties of rich people. Their pseudo-integration into the family of the masters is masking their dependency and exploration.

The Center on the Metropolis' Way

Regina Maria PROSPERI MEYER

University of São Paulo

* Translated to English by Yuri Caribé

In *Tristes Tropiques*, a book published in 1955, Claude Lévi-Strauss depicts his passage by São Paulo in the beginning of 1935 while heading on into his Amazon incursion. The remarks he made about this short trip stopover are recorded in a few pages of text, where the city, its architecture and some aspects of its urban life are the object of an eloquent testimony. The chapter *São Paulo* opens up with the invocation of a maxim which the author himself points out as “oblique” and made by “a malicious spirit” which defines America as a continent that went from barbarism to decadence without knowing the civilization. While rejecting the hardness of the formula to describe the American continent, Lévi-Strauss resorts to the same motto to trace the evolutionary cycle of American cities, the cities of the New World, as he uses to name them: “they go from freshness to decrepitude without stopping in the old age” (LÉVI-STRAUSS, 1955, p. 78). Despite the general tone, as he was referring to the New World cities, the home of such stinging synthesis is undoubtedly the city of São Paulo.

Addressed to the city in the mid-1930s, at the specific time in which São Paulo reached its first million inhabitants, with an annual growth of 4.5%, with its rulers boasting, as indeed it is registered in the text itself with a tip of irony, that they built “one house every hour,” such remark present a huge reach. The great interest in this assessment lies in the fact that it pinpoints with accuracy the ambiguities, destructive and even ruinous issues of the advance which in that moment gained a huge presence, raising the city to the category of “capital of progress”. Compared by the anthropologist to the two American metropolises, Chicago and New York, São Paulo lived, such as these two, “feverishly in a chronic disease, perpetually young, it will never be sane” (LÉVI-STRAUSS, 1955, p. 78).

We must not confuse, under the penalty of losing such rich information, this analytical *look* on the

city, with comments left by visitors, accustomed to the contours of medieval and baroque cities, barely capable of discerning and appreciating other urban forms. Far from it, the approach with which Lévi-Strauss deals with the American cities, the New World cities, as he prefers to name them, is detached from those in which “the eyes see differences to which they reach with nonchalance” (SENNETT, 1990). To avoid any misunderstanding, he makes it clear to his readers that he eliminates the presence of traces accumulated by the past to feel attracted by the cities of the New World. He considers, to the contrary, that such absence is precisely one element of its significance, of its urban substance. And he goes further on when he states that he regards as a privilege for his activity to be able to adapt himself to a timeless dimension system to interpret a new form of civilization.

What the anthropologist is actually lamenting is the inability of the American cities, in this case Paulo from the 1930', to remain new, since “this is its justification and its essence” (LÉVI-STRAUSS, 1955, p. 78).

Degradation and dispersion: two simultaneous and overlapping phenomena that coexist in the metropolis

Currently, after the lapse of seven decades and after having undergone a long urban route, two major themes dominate the contemporary urbanism of the city of São Paulo: the degradation of urban sectors, especially those of the central areas, and the fragmented and dispersed growth of the metropolises. The interpretations and especially the descriptions produced by the urban planners as from these primordial themes reveal the nature of the many issues therein contained. The Physical forms assumed by the degradation of the central spaces and the unlimited

dispersion of the metropolitan territory are objects of reflection for all the fields of knowledge that regard the metropolis as a decisive fact of contemporary life.

There is always a recurring distinction between those who have propositional responsibilities and those whose commitment is the comprehension of the implications of the phenomenon with other aspects of contemporary society, with the anticipation of new urban experiences. Accepting a gap between the two approaches, particularly in the current juncture, when more doubts and perplexities than certainties hover over the matters which do invade the metropolises particularly harm those role is to intervene. Assuming the inexorable fact that the urban planner has before him a propositional task, it has become vital to follow up the analysis that emerge from the artistic look and from the political analysis. Nowadays, more than ever, it is timely and correct the remark by Giulio Carlo Argan (1993, p. 88), when he stated that urbanism is an aesthetic discipline that advances into the political field.

Examination of the vast amount of material produced from the 1970s onwards, surpassing the conventional urban approaches, points out to dynamic relationships which unite and confront the two issues mentioned above, i.e. *the decline and the atrophy of the central districts and the essentially diffuse and unlimited propagation of the metropolitan sprawl*. By virtue of this relationship, since they are aspects of a single and continuous urban reality - the metropolis - these two phenomena have strong relationships in their origin and therefore in their own development.

Thus, the interpretations of the physical scope and of the spatial and functional nature of the central areas cannot do without a holistic approach on the metropolitan operations, failing of which render them grossly inadequate or even superficial. It is worthwhile noting that this is not about a globalizing kind of analysis in which the metropolis should be taken as a whole, as a formally single object. The very definition of metropolis – an urban multi articulate kind – renders such approach contradictory. The acceptance of the fragmentation of the traditional city, unitary and with clearly defined boundaries in favor of the metropolitan urban avalanche forces us

to accept as well its essentially diffuse and dispersed organization. Therefore, the analysis of the center and all the central area aiming at pointing out and forward projects that address their urban problems *rests less on the precise definition of its perimeter and more in the definition of urban systems of metropolitan scale of which it participates*.

The problem of the decay of central urban areas in conjunction with metropolitan structuring projects, unfolds into a set of decisive issues to the practice of contemporary urbanism. The *escape* of the poor to the central areas gave to the subject, from every point of view, a strong social content that can no longer be absent from any restorative intervention. Both the investment and the disinvestment of the private real estate sector or that of the public branch in the center are closely linked to the presence and more strongly to the fate of most part of shanty town population of the metropolis, which found therein a *niche* of urban life.

The significant increase of slums in the central area – downtown and central districts - is not a phenomenon that accompanied linearly the pattern of gentrification described by the specialized literature. Although the phenomenon is present in every city district, it is specifically in those which compound the central area that it manifested itself on a rather more consistently stance. The process was more clearly developed as from the 1960s onwards and was, right from the beginning, associated to the loss of quality introduced by large-scale urban projects, all connected to the metropolitan thoroughfare changes. In this sense it is illuminating the distinction formulated by Neil Smith (1996):

The gentrification stopped being a narrow and quixotic eccentricity of the real estate market and has become the foremost point of a much broader project: the replacement of social class (class remake) at the Centre. It would be anachronistic now to exclude the urban reforms from the gentrification heading, and assume that the latter, at the Center, has remained restricted to the recovery of an elegant past of the old malls of the ancient cities, rather than associating it with a wide restructuring.

To reinforce the view hereon presented, it is noteworthy recalling a banal historical data: it was not the forceful denunciation of the living conditions in the

slums of Manchester that laid out the foundations of modern urbanism (BENÉVOLO, 1967). Although the materiality of Friedrich Engels's description revealed the reality of the neighborhoods and of the housing which the large modern industry offered to the English working class in the last decades of the 19th century there were other determinants and constraints on the establishment of the urban planning discipline. The description of the workers territories of Glasgow and Manchester around the 1850's pointed to the unrelenting need to transform the very production mode (ENGELS, 1962). The changes required by the industrial city, the improvement of the working class neighborhoods, of the slums, should come as the corollary of the changes that socialism would bring into the social relations.

In truth, the modern urbanism originated from the imperious need that presented itself to the capitalist societies of the second half of the 19th century of organizing on an adequate and efficient stance the urban space required by the industrial capitalism. While it was a theoretical apparatus and a set of techniques, urbanism was born committed to the adaptation of the medieval city to the new economic order and soon afterwards with the regeneration of the city destroyed by the predatory procedures of the first industrial cycle. But it went further on by making it clear, by its own deeds, i.e. by the projects presented and carried out, *that it was not solely about a restorative action, but above all an exacerbating action* (POPE, 1996).

Hence, apart from its subservient and subordinate content, to use the words of the Leonardo Benévolo himself, the urban techniques aimed at the regeneration of urban sectors, do engender new and tough questions whose scope is not commonly contemplated in the analyses which have been producing in the last twenty years.

The boomerang effect of the thoroughfare structuring

The consolidation of the concept of urban sprawl reveals the difficulty and then the renunciation of seeking accurate settings and the consequent

acceptance of an unlimited growth and literally out of control.

It will not be herein listed, nor analyzed the metropolitan growth process of the city of São Paulo. The interest here is that of solely highlighting, as has already been said, that there is a dynamic and direct relationship between the growth of this sprawl and the destruction of the central spaces, particularly as from the 1950's and 1960's. A brief review of the issues that were in the agenda in São Paulo as from the mid-1960's places as a counterpoint of the decentralization a marked dispersion of the urbanized territory, led by growth pattern which resulted in the production of a *sprawling metropolis*, where the search for the urban form may acquire the connotation of *regressive utopia*, as pointed out by Manfredo Tafuri (1985).

Although the demolition activity of the colonial city for the construction of the industrial metropolis was already underway in the decade of the 1920's and more intensely in the 1930's with the works carried out by the mayors Pires do Rio (1926-1930) and Fabio Prado (1935-1938), it is the analysis of the avenues plan that gives us a clear view of the relationship of the center with the city's neighborhoods. Important and structuring works preceded the period in which the engineer Francisco Prestes Maia (1938-1945) led the urban transformation of the city. Major works, such as the sanitation of Baixada do Glicério and the creation of Parque D. Pedro II, the widening of Avenida São João, the construction of the new Viaduto do Chá, the opening of Avenida 9 de Julho and the two tunnels under Avenida Paulista, show the importance assumed by the mobility within the metropolis and by the accessibility to the central area.

By the mid-1940's, under the command of Mayor Prestes Maia, it was attempted the installation of an efficient road system, and one can even say, a clear and efficient structuring for the center and for the downtown area. Between the perimeter of irradiation, the "Y system" and the ten radial avenues, the city seemed to be heading for a structuring that met at the same time, its radio-concentric profile (centripetal) and its outward expansion.

Throughout the 1950's, the works of the "irradiation

Avenue” were being consolidated: Avenidas Ipiranga and São Luís, Viadutos Jacarei and Maria Paula, Praça João Mendes, Avenida Rangel Pestana, Rua da Figueira, Avenida Mercúrio and Avenida Senador Queirós closed a circuit that embraced the center. New codes for land use and occupation intended to provide to the central avenues templates consistent with their gutters. The “Y system” won its final configuration in 1957 with the approval of the opening of Avenida 23 de Maio, which subsequently took on Expressway features (PORTO, 1992).

While it was being completed the planned center and, above all, designed in the 1930's, it was initiated with great impact, in the decade of the 1960's, a new cycle of transformations. The design of the second perimetral moved away by Mayor Adhemar de Barros in 1957, and then partially recovered, became fundamental to create additional links of the “irradiation Avenue”. Mayor Faria Lima, who took office in 1965, concentrated his efforts on the completion of two works of great importance to the metropolitan connections and huge impact in the center: the Radial Leste and the construction work of the thoroughfare complex of the Parque D. Pedro II (PORTO, 1992).

The proliferation and growth of suburban neighborhoods and of the “villages” - Matilde, Guilhermina, Esperança, among others -, as well as the dismembering of the municipalities that later formed the metropolis, made it clear that the growth of sprawl was actually unlimited and fast. In the period from 1940 to 1970 there was a considerable advance in the number of municipalities around Sao Paulo: ten in the 1940's and thirty in 1960 (PORTO, 1992).

The disruption of this slow process of road and urban organization arrived earlier than their creators expected. Without taking into account the characteristics of the next period, i.e. from 1950 to 1980, the three decades in which the monopolist industry led the ways of the metropolis, we can hardly understand how this structure became fragile and insufficient. So, concomitantly to the construction of the Conjunto Nacional at Avenida Paulista, the center received in the period between 1950 and 1960, large size investments such as the construction of the skyscrapers Italia and Copan, making clear its ability to

compete with the attractions and the prestige of the “new avenue”, the expressway, which would ultimately play a crucial role in its urban weakening, became the only response to new scales of vehicles circulating throughout the city.

By the mid-1960's we reached the milestone of 415,000 automobiles circulating in the city. This number corresponded to an increase of 1.518% in sixteen years (MEYER, 1991). Nowadays, with nearly three hundred bus lines arriving at the center terminals, it is not hard to realize that the scale and type of mobility required by the distribution pattern of the activities in the metropolis, together with the sharp radio-concentric distribution of the road system, has become a crucial problem. Jointly evaluated, the urban projects carried out in the central area and in the center as from 1960s is the fruit of the demands for metropolitan mobility and accessibility. It is important to emphasize that such projects are not necessarily predatory. Other metropolises have faced similar issues without creating for their central areas so negative processes.

Like a boomerang thrown from the inside out, that is, from the center to the districts, the road structure snapped itself back to the center, demanding new attitudes and scales of intervention. Although the implementation of the plan of avenues were still mobilizing the attention of Prestes Maia, who in 1961 again assumed the office of mayor, his technical response to the urban problems of the city of São Paulo had already come in 1955 with the “Ante – Project for a Rapid Metropolitan Transport System” in which the subway was presented as the sole appropriate solution. The reverberations of the slow addressing of the various proposals to build a high-capacity transport system are present in the current issues of the center.

The escalation of the interventions

The incorporation of the required urban elements by the metropolization process - a dynamic succession of transformation stages of the metropolis - focused decisively on the physical and functional structure of the center, producing deep scars in its public spaces.

The combination of the start of the works of the stretch of the East-West Expressway over Avenida Sao Joao, the Elevado Costa e Silva, with the inauguration of the new Praça Roosevelt, mark the first major attack on public spaces of the center having as premise, or justification, the serious road traffic issues. The Elevado Costa e Silva connecting Rua Amaral Gurgel to the Largo Padre Pericles, in Perdizes, delivered for use in January 1971, created a new urban status for Avenida São João.

Inaugurated at the beginning of 1970, Praça Roosevelt became a symbol of the public action on the public spaces of the central area. The project implemented in three levels, presented a complementary program of complex uses, apart from meeting the requirements of the metropolitan circulation.

The former unpaved square was replaced by an edification whose urban quality was immediately challenged. The project scale interfered with the structure of the region, creating walls where there were sights. Paradoxically, even recognizing that there existed a huge and inappropriate parking in the open, it is impossible not to recognize the destructive character of the initiative. The attempt to provide an empty body - the mega-structure of 30,000 square meters - with urban qualities, when its primary and essential role was actually to cover up the underground lanes and assure the free flow of the vehicles crossing the center, with no direct contact with its road structure, led the architects responsible for the urban project to seek a density of use and of roles capable of creating an "authentic city stretch".

But the false spatial and programmatic complexity has created spaces which do not reveal their roles. The lack of distinction, both in the external accesses and in the indoor spaces, between a garage, a kindergarten or a library, became a barrier, an obstacle for further assimilation by the user and by the city. The difficulty of "reading" its opaque and mysterious interior, as well as the impossibility to create any kind of continuity between the new construction and the existing urban fabric, established between the square and the center coexisting relationships, in the sense used by Rem Koolhaas (1995, page 504) when describing the properties of the buildings in which the size (bigness concept) is a fundamental datum.

Although the term coexistence suggests some kind of agreement, it is advisable not to nurture any illusions: the current conditions of Praça Roosevelt do not show any kind of rapprochement between the urban context wherein it was installed and its interior. The paradoxical possibility that a project might exacerbate the precariousness rather than inducing or promoting the reparation of urban problems became therein blatant. The new square created in the 1970's a tremendous municipal waste whose erosion power remains negatively alive and active in the center.

The second blow within principles similar to those that led to the intervention on Praça Roosevelt came right afterwards with the expansion plan of the Praça da Sé, approved in 1973 and undertaken as from 1974. The implementation of the Sé station connected to the first line the São Paulo North-South subway imposed the demolition of the buildings of the East side of the square, along with the Ruas Felipe de Oliveira and Santa Teresa. The two presented justifications for the size of the interventions were: the need for underground space that the largest subway station in the center would require; and the volume of pedestrians that the area would receive after 1978, with its inauguration.

According to the project carried out between 1974 and 1978, the Praças da Sé and Clóvis Beviláqua started to compose a continuous space without, however, arriving in no moment to the condition of an integrated space. The Cathedral da Sé and the Palace of Justice lost their specific spaces, their urban supports, what also withdrew from them the ability to operate as "delimiting landmarks" starting to dispute "shoulder to shoulder" the duplicated and overflowing space. With these edifications, it was imploded the very spatial and functional essence of these two squares. *The new space, the resulting space, swallowed the two squares creating a fluid and undefined territory at all levels.* Although later on it was aggregated the strong presence of the Sé subway station, the wound was never healed and neither did it stop the space excess created by the accumulation of the two squares.

The created emptiness did not actually win the evocative power of the *terrain vague* referred to by Ignasi de Solá-Morales (1996). Here, the void created by

the absence of the buildings could not achieve the positive dimension of a *promise*, of expectant space, ready to receive a project and a new use, described in his analysis. The vacuum created in the Sé is pure indeterminacy; it remits, still today, in purely spatial terms, more clearly to what was imploded than what it conquered - the new station. The numerous attempts to recompose it through indoor interventions were nullified. Faced with the impossibility of reconstituting the imploded urban fabric, the fountains, the sculptures and the carefully designed thresholds which were strategically distributed do not comply with any articulating role. They end up by assuming the role of props wherein the art seems to want to replace and compensate the very urban life which was ousted from it (SOLÁ-MORALES, 1996).

In the 1990s, the new Parque do Anhangabaú added to the center another example of urban space destroyed on behalf of road circulation. In this case, the magnitude of pedestrian-automobile conflict served as a justification and led to intervention. A huge slab covers the tunnel and guarantees the circulation with standard of expressway for the intense flow of vehicles which cuts through the center in the North-South axis. The project, carried out in the decade of the 1980's, has made it clear that, with regard to urban transformations, the expressway is less impactful by the distant territories that it connects than by the spaces and local systems that it disconnects (JACOBS, 1961).

The resulting space corresponding to the road system coverage does not hide the impotence of a "square" whose program relies exclusively on issues that mark the conflicting relationship between pedestrian and vehicle. Thus, once the problem is addressed and the roles are separated, vehicles below and pedestrians above, there occurred the undesirable "space flood" which carried with it the space articulating strength, roles and symbols of the former Vale do Anhangabaú. The Viaduto do Chá, belittled in its monumental scaled by the accommodation works of the underground road system, floats over a space that no longer requires "its services".

The inherent complexity of a public space the size of Anhangabaú, a landmark of the most fundamental spatial relationship of the city, our primordial

crossing, can hardly be sustained through strictly functional interventions. The compositional aspects, translated into landscape design and pavement pattern, allude to the Parque Anhangabaú at the start of the century, without nevertheless creating an active relationship with the buildings that today could offer some support to the set. The indispensable urban spaces have been ousted from a joint reflection for the full realization of a project for Anhangabaú: Praça da Bandeira, the Largo da Memória, the set composed by the Praças Carlos Gomes and Ramos de Azevedo, Largo Paissandú, Praça Pedro Lessa, Largo São Bento (including the subway exit that opens to the valley), and finally, the Praça do Patriarca, including the Prestes Maia Gallery.

Struck by these large size interventions and by the permanent and imperative need to accommodate an ever-increasing number of vehicles, the slicing of the central area reached such a structural disorganization level that solely a comprehensive plan might revert, by indicating and coordinating the punctual actions which effectively should add up and not just pile up.

With the same force of the interventions which used the center as an "express passage servitude", it is indispensable to point out as well those which deteriorated it by the abusive use of its public spaces. Numerous squares: Bandeira, Patriarca, Pedro Lessa and Parque Dom Pedro II, were usurped by public transport (above all by the bus) to such an extent that they were converted into terminal squares. The demographic growth of the peripheries imposed as from the decade of the 1940's, new transport standards. The drawbacks of rail transportation have become evident as from the moment in which the distances were attaining new scales. The creation of the municipal agency of public transport, the City Public Transport Company (CMTC) in 1947, and the structuring of a road system with a long territorial reach sealed our metropolitan profile: huge horizontal expansion, low occupancy density of the urbanized soil and a centralized road structure. It is indispensable in order to understand the matters concerned to the metropolitan profile of São Paulo, to mention the lack of relationship between social housing and industrial labor market. These issues have long reach and form the essence of our urban

problems. We are here seeking to recall their most direct, spatial and functional repercussions, in the central area of the metropolis.

Nowadays, seven and a half million passengers are carried out on working days in the municipality of São Paulo. Out of the 1,200 bus lines that serve the city, 294 reach a relatively small territory of 4,4 square kilometers that makes up the center, that is, the districts of Sé and República, which are distributed into three large terminals: Parque Dom Pedro II, Princesa Isabel and Bandeiras. Other smaller terminals, as well as the sets of bus stops located in central squares such as Praça do Patriarca, Praça Pedro Lessa, Largo do Paissandú and Praça Ramos de Azevedo, fulfill complementary role of receiving the impact, even if partial in certain cases, of two million people crossing the center daily (SÃO PAULO, 1998).

This structure and metropolitan operation reverberate in the everyday mobility of a huge population. As far as the center is concerned, the compulsory presence of a huge mass of commuters who do not have their final destination in the central area creates an anomaly in the use of its public spaces. Although the center remains a tremendous pole of attraction – until the end of the decade of 1980's 25% of the travels had the center as their final destination - today it acts as a gigantic territory for transshipment. It is evident that the center has suffered in the last two decades a process of accelerated degradation of its squares and parks, transformed in an improvised and unruly stance in public transport terminals. The absence of any kind of integration strategy generates routes for passengers compelled between two modes of transport or just between two points with different destinations. The implementation of pedestrianized streets was a response to the growing conflicts between pedestrians and private vehicles in the narrow streets of the old center.

The construction of the metropolis and the erosion of its center

The centrifugal growth and its impact on the centripetal road organization gained weight as from the moment in which the metropolitan scale started to

demand concrete measures in the urban structure, in the strict road systems and in those of mass transit. A comparison of the road works carried out in the center, arising from the plan outlined by Prestes Maia in the 1930's and those which as from the 1960's came to provide an answer to the mobility issues in metropolitan scale, may be summarized in the following remark: both had in the road circulation and in the automobile its paradigm; however, whereas the former sought to create a road network capable of organizing and structure the center, taking into account the new circulation standard required by the nascent industrial capitalism, the latter, answering to the very same necessities, however on a new scale, created and remain creating strategic crossings wherein the central spaces, above all the existing squares and avenues, become contingent supports with enormous reverberation on its local performance.

The so-called “possibilist mentality” which valorizes the *doing* to the detriment of the *thinking*, that is, the action pressed by junctures, above all those of political and economic nature, and distant from any strategic plan, has created in the center of the city of São Paulo a list of public spaces wherein it became blatantly clear the *exacerbating* role that the functionalist urbanism can achieve. The permanent search for articulations of metropolitan level assumed commonly, such an overwhelming importance that the impact of the found “solutions” did not include any consideration for the central spaces.

The analysis of the executed urban projects in the last two decades, in the center and in the central area testifies to the tacit acceptance of the difficulty of reconciling these two intervention scales. In the solutions found, with few exceptions, the center acquired the marks of an obstacle to be overcome. The reconciliation of these two dimensions – the intra urban (local) and the metropolitan one – arises as an unwarranted demand before the functional benefits which the new projects would be offering to the integration of the *metropolis*.

Seen from such an angle, the urban project may easily be pointed out as the exacerbating agent of the erosion processes of the urban attributes of the central area and of the center. Dialoging with problems located outside the central area, each one of these

interventions have created, by the chosen solutions, underground or aerial, its own resulting space, its own secondary problems. Once attended the primordial demand, i.e., crossing in the most efficient stance as possible the central area, each one of the actions, based in specific projects, or solely in ways to perform on the central public spaces, launched on the set of public areas in the center, constituted and articulated by historical urban practices, a power disarticulation focus. They have produced the insulation of more important spaces and have promoted the dilution of the public space system, carrying on a process which is described as of urban degradation.

For the user who crosses its systems of road connections, the center might be apprehended as a continuous space, and even intelligible for that matter; now for those who simply move “from one place to another” the experiences are those of fragmentation and discontinuity. *The breach of one network of public spaces, squares, parks and streets, characteristic places of the center, introduced an abstract dimension in the urban network.*

The precedence assumed by circulation and traffic issues ended up by generating unidimensional urban projects wherein the preexisting space, the support, has become an isolated fragment of its original context. *Reduced to the condition of remaining spaces of the metropolis' adaptation actions, they end up to be object of complementary projects in which the difficulty of re-articulation with its original tissue has generated abstract spaces from the urban viewpoint.* These are baffling projects due to the lack of spatial clarity and absence of programmatic definition. Ruled by simplifying premises which reduce the urban complexity to mistaken urban principles and incomplete in their formulation, they end up by producing solutions which in a second moment exacerbate the urban problems of the center. *The combination of the priority task of giving free flow to the circulation of vehicles, with the search of segregating the automobile from the pedestrian has generated ambiguous spaces, destituted of urban quality.*

From palimpsest to erosion

The centrifugal growth, tentacular and unlimited of the metropolitan sprawl, led by the massive presence of the individual transport has produced, in each one of its stages, structural and spatial relationships with the internal territories from which it started, as well as with the new territories which it aggregated. It is indispensable to combine the trajectory of the transformation lived by the center to the path of the metropolis construction. There is a *continuum* in the constitution of the metropolitan sprawl, from the historical, territorial and functional viewpoint, to which the central area was associated to and subjected to on a permanent basis.

The decentralization, while an organizing process of secondary urban poles which spatially structured and functionally organized the metropolitan territory, was not responsible for the decline of the center and much less for the destruction of its attributes. One may even state that the urban growth of the *metropolitan* kind, such as the one described by the geographers, had in the decentralization a strong organizing agent (LANGENBUCH, 1971). It is worthwhile noting, once more, that the resulting functional and territorial decentralization from the metropolization of São Paulo prior to the expansion propitiated by the hegemonic growth of the transport on wheels, which was being consolidated until the 1960's, is a positive process which did not radically affect the center and the central area.

The construction of a territory of metropolitan scale, spatially fragmented and disperse, and the degradation of the central area and of the center of São Paulo are phenomena which can only be explained if dealt with on a dialectic stance. This phenomenon and this relationship are, perhaps, the sole way to approach the matter left by Lévi-Strauss in the decade of the 1930's when he regretted that the American cities did not keep their content and lineament of new cities. It is fundamental for the evaluation of the addressing of the discussion to let settled down that the analysis of this process eloquently show that the metropolitan growth of São Paulo, in the period of accelerated industrialization, between the years 1950 and 1980, presented at least four characteristics: it was *liberal*

from the viewpoint of the urban planning; *centrifugal* from the territorial viewpoint; *unlimited* as far as the involved economic interests are concerned; predatory from the view point of the relationships that it established with the road modernization and the consolidated urban tissues.

The content of the impact of such *metropolitan standard* growth on the center is one of the important issues of the urbanism of the city of São Paulo of the 1990's. The public policies and the urban projects which have per object the center must consider that the already prepared analyses in several areas do indicate some important conclusions, of which the following three ones may be considered the most relevant ones:

First: presented like this, as from such premises, the destruction of the central spaces is in a direct relationship with the scale acquired by the metropolitan territory and, as a corollary, with the mobility model demanded by the activities therein located. One of the most clarifying analysis on the relationships between the constitution of the metropolis and that of the mobility establishes that the latter grounds the urbanization process, it is not the *resulting action* or a mere consequence of the metropolization, it is rather a *principle* (ASCHER, 1998). Hence, the dimension and the kind of organization of the metropolitan territory are directly related with the mobility options implemented in the period of highest expansion of the metropolitan sprawl, which today congregates 39 municipalities in the interior of a territory which reaches 8.000 square kilometers and has a fleet of for million and a half of vehicles.

Second: in the urban renovation of central areas, one of the most recurring phenomena is the expulsion of dwellers whose location in such areas is subject to the diminution of the commercial value of the properties and of the adjoining public spaces. This remark remits, above all to the slums, but it has also become valid, moreover in the last decade, to the situation which we are calling "street dwellers". The exacerbation of the social issues is, doubtless, one of the numerous faces of the recovery operations of downgraded areas. Nowadays, after decades of theoretical discussion and some actual experience of recovery of downgraded urban sectors, two basic

questions are delineated: the expulsion of the poor population which occupied the spaces which were being gradually downgraded, and the land revaluation which the modernizing interventions introduce. Even though it becomes clear that these are the most eloquent unfolding of the process, it is also evident that the scope of the analysis must be expanded, that the examination of the matter demands a systemic view of the metropolis' operation. Thus, the recovery of an urban sector implies into the equating of social issues, chiefly the housing ones.

Third: the set of produced reflections and experiences until the moment on the decay and the recovery of central areas of large metropolises points out to a convergence: that the urban centers are functionally important territories, whose initial characteristics have been destroyed by modernizing interventions and which remain historically and culturally estimable places, whose deterioration compromises the quality of urban life. Even in the metropolises wherein new centralities – understood as such new poles geographically distributed in the metropolitan territory, fulfilling, above all, roles linked to the service sector, before concentrated in the center – have already organized themselves, be it to attend a legitimate development of the urban roles or solely to answer to hard real estate concerns. The loss or solely the simple weakening of the *primordial centrality* affects the essence of the experience of integrating a metropolis.

References

- ARGAN, G. C. *Projet et destin*. Paris: Les editions de la Passion, 1993.
- ASCHER, F. *La république contre la ville*. Paris: L'Aube, 1998.
- BENÉVOLO, L. *Origines de la urbanistica moderna*. Buenos Aires: [s.n.], 1967.
- ENGELS, F. *The condition of working class in England in 1844*. London: [s.n.], 1962.
- JACOBS, J. *The death and life of great american cities*. New York: Vintage Books, 1961.
- KOOLHAAS, R. S, M, L, XL. Rotterdam, Netherlands: [s.n.], 1995.

- LANGENBUCH, J. R. *A estruturação da grande São Paulo*. Rio de Janeiro: IBGE, 1971.
- LEVI-STRAUSS, C. *Tristes tropiques*. Paris: Plon 1955.
- MEYER, R. M. P. *Metrópole e urbanismo*. São Paulo: FAU/USP, 1991.
- POPE, A. *Ladders*. New York: Princeton Architectural Press, 1996.
- PORTO, A. R. *História urbanística da cidade de São Paulo*. [S.l.: s.n., 1992].
- SÃO PAULO (Cidade). SPTrans. *Gestão do transporte coletivo sobre pneus*. 1998.
- SENNETT, R. *The conscience of the eye*. New York: A. A. Knopf, 1990.
- SMITH, N. *The new urban frontier*. London; New York: Routledge, 1996.
- SOLA-MORALES, I. Terrain vague. *Quaderns*. Barcelona, n. 212, 1996.
- TAFURI, M. *Projeto e utopia*. Lisboa: [s.n.], 1985.

The Written City:

Modernizing Transformations and Urban Projections Brazilian Pre-Modernist Literature

Maurício SILVA

Uninove

* Translated to English by Luciana Latarini Ginezi

In the spectrum of all human actions that can be analyzed in a more or less systematic way, one of the most relevant phenomena is the urbanization of modern cities, which had engendered - in the words of Henri Lefebvre - a true *urban revolution*¹. As a result, the uncontrolled industrialization process in which modern societies have ended up causing a set of sociopolitical and socioeconomic changes that, ultimately, resulted in extensive cities remodeling, with the consequent population and means of production concentration in large urban centers, the capitalist economy development, social relations diversification, labor social division, in other words an entire change in the physical structure and politics of the city that in ancient times was mainly commercial, from the XIX century became fundamentally industrial², to arrive at the beginning of the XXI century articulated to a large and diffuse process of globalization, which economic base rests on a financial capitalism, strongly backed by the consumption imagery³.

A similar phenomenon could be noticed in Brazil from the XIX century, a time when the rapid pace of urbanization in the country led to an indiscriminate urbanization of the major cities, creating in its own way, many urbanize industrial centers confirming the equation that industrial growth, mainly in the West, was directly proportional to urban growth⁴.

Obviously, similar transformations have focused immediately on people's lives by changing some habits and creating others, establishing new patterns of sociability, disrupting the ancient ways of life and articulating new ways of companionship either in private or in public range. These changes reveal the urban phenomenon tenacity, but also make it clear the urgency of establishing new reading and evaluation instrumental of social and cultural urban relations, as linking the diverse reality that is imposed to other protocols of urban space legibility.

Essentially plural by nature, *the urban experience* therefore requires the establishment of new existential and psychological parameters being, according to Maria Stella Bresciani, "in the privileged diversity observatory: at first, a strategic point to understand transformation sense and soon after a lab to define control and intervention strategies"⁵.

Thus, as a relatively new phenomenon Western civilization history, the urban city establishment creates new myths, ideologies and mentalities, and as a counterface of this process, different reading possibilities, which are translated as an unexpected multiplicity of perspectives: specialized and circumstantial looks, technical and literary, furtive and cautious glances, since the anthropologist and the historian's gaze to the dealer, the urbanist or the mere passerby. These looks are the ones that form a kind of an interpretive kaleidoscope of urban space, in which each action speculatively - forged by careful target of its inhabitants - contributes to the development of the idea they have of the city. Peering into its spaces, its architecture, its particular sociability, those looks are built by urban reading experience, while they

1 LEFEBVRE, Henri. *La Revolución Urbana*. Madrid, Alianza Editorial, 1983.

2 Cf SINGER, Paul. *Economia Política da Urbanização*. São Paulo, Brasiliense, 1976; and DAVIS, Kingsley. "The origin and Growth of Urbanization in the World". *The American Journal of Sociology*, Vol. 60, No. 05: 429-437, March, 1955.

3 Cf. SANTOS, Milton. *Por uma Outra Globalização. Do Pensamento Único à Consciência Universal*. Rio de Janeiro, Record, 2000; and CANCLINI, Néstor García. *A Globalização Imaginada*. São Paulo, Iluminuras, 2003.

4 Cf. LOPES, Juarez Rubens Brandão Lopes. *Desenvolvimento e Mudança Social. Formação da Sociedade Urbano-industrial no Brasil*. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1971; and SANTOS, Milton. *A Urbanização Brasileira*. São Paulo, Hucitec, 1994.

5 BRESCIANI, Maria Stella Martins. "Metrópolis: as Faces do Monstro Urbano (As Cidades no Século XIX)". *Revista Brasileira de História*, São Paulo, Vol. 05, No. 08/09: 33-68, Sept. 1984/ April 1985, p. 39. For the urban experience presupposed plurality, see also FISCHER, Claude S. *The Urban Experience*. New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1976.

are consolidated as key elements in the construction of the examined space. It creates, therefore, a city which, once not being real but born of a real experience, appears as an image, a fleeting image, unstable, constantly changing, since it is essentially multifaceted. Optical illusion shaped on the urban experience of each citizen, the city's image is so put upon to the city itself as an objective reality, disrupting any alleged unit, breaking a possible spatial homogeneity and creating instead of a territory reduced to the limits of political space, a multitude of cities: so varied, multiples and diverse as those looks which construct them.

In this context, what came to prevail is a kind of natural geography of senses, in which each urban space part, real or imagined, is not worthy by itself but for what it can come into being as part of a wide range of reading possibilities. Read the city thus becomes at once a political and cultural act, as it requires human intervention able to change, if not the substance, at least the image of the object that has been analyzed.

Indeed, as stated more than once Lucrezia Ferrara, urban perception is a cultural practice that is based both in urban use, as in habit as well, creating from the union between these two concepts, a perceptual image of the city which needs to be decoded. Thus, cultural characteristics sediment the city as a cluster of signs that creates a unique language of the city, whose knowledge is indispensable to its perception⁶.

Ambivalent and anonymous the urban space is the result of some ongoing changes, many of them from the industrialization process, becoming therefore an object of readings mediated by different languages, including the literary that seeks at the same time to decipher and recreate it.

Direct and indirect result of a series of renovations which have occurred, particularly with the advent

6 Cf. FERRARA, Lucrezia d'Aléssio. *See Cidade: Cidade, Imagem, Leitura*. São Paulo, Nobel, 1988; FERRARA, Lucrezia d'Aléssio. "As Máscaras da Cidade". *Revista Usp*, São Paulo, No. 05: 03-10, March/April/May. 1990; e FERRARA, Lucrezia d'Aléssio. "Um Olhar entre Vizinhos. Espaço Social: Linguagem e Interpretação". *Espaço e Debates*. São Paulo, No. 29: 32-41, 1990. Also within the urbanism development semiotics - as proposed by Ferrara Lucrezia - it can be checked the possibilities for different readings about the urban city in HAUSER, Susanne. "The Perception of the City". *Espace et Sociétés. Revue Critique Internationale de l'Aménagement de l'Architecture et de l'Urbanization*. France, No. 47, 1985.

of so-called Industrial Revolution, transformations undergone by the Western world during the late XIX to XX century ended conditioning a wide range of unavoidable consequences that relentlessly focused on individuals' life. Accordingly, it is a period which is exactly the hallmark of eagerness for a kind of a fundamental versatility that ends - symbolically - translating itself into a new and unexpected sociability.

Under the renewal of social standards that the Western world has known, the city's image plays a fundamental role: it is the one who will determine the settlement of a different reality conception, especially in the urban reality. Thus, in the turn of the century, to be modern - in other words, to be consistent with the present - necessarily implies in being located in a city context, be part of a city environment or, at worst, in the urbanization process. Therefore, it seems extremely important to try to understand what vision after all was possible to have of a city during an age characterized particularly by ecological and social instability, task for which we will elect one of the many perspectives that comprise together the ways of reading the city reality - a literary perspective.

Indeed, amidst the various changes - ranging from economic and political to cultural, the ones specifically urban by nature are emphasized, not only being responsible for nations reorganization, but also by establishing a new *modus vivendi*, forcibly adapted to the emerging metropolis, as it can be seen in some European cities, marked in the period by an unbridled expansion of its urban fabric⁷.

In Brazil, as suggested, there was a similar process although characterized by some delays common to underdeveloped and / or peripherals countries: at the turn of the century, due to an inevitable consequence of a later industrialization it was known a huge escalation of urban changes resulting in the formation of incipient metropolis (São Paulo and Rio de Janeiro) and consolidation of new sociability patterns. The big cities - especially Rio de Janeiro,

7 Cf. WEBER, Eugen. *França Fin-de-Siècle*. São Paulo, Companhia das Letras, 1988; and SCHORSKE, Carl E. *Viena Fin-de-Siècle. Política e Cultura*. São Paulo, Unicamp/Companhia das Letras, 1988.

newly proclaimed the Republic's capital - become the political and administrative center of the country, imposing itself economically and politically to the rest of the country converging to itself all sorts of artistic and cultural expression. This all in large part thanks to population displacement that could be noted from the last decades of the nineteenth century: with the decline of rural patriarchy and the urban state bureaucracy affirmation, there is a real demographic explosion, which would have direct consequences in the city's image made by our intellectuals and artists⁸.

Arise in this sense, two perspectives under which the city is contemplated: a positive, which attempts to highlight the urban sociability new forms benefits, along with its worldly trends, its cosmopolitanism and social donations; next the negative, which seeks to highlight the real harm and morals of a city which compulsory and disorderly progresses. There is thus an entire section of our cultural manifestation toward an encomiastic discourse in relation to urban development, which mainly emphasizes aspects of our material progress and a pretense social evolution, both presented under the guise of a diffuse civilization apology. Moreover, there is an equal concern in bringing out a fierce critique of these development effects, a criticism that sometimes sticks to its material aspects (traffic, noise, population density), sometimes to its moral aspects (prostitution, crime, addictions), and to the effect of a symbolic city characterization, what matter most are the deep moral critics - much more effective in shaping a particular urban semiology.

Moreover, with the advent of the Republic and the various factors that led to the gradual Brazilian society modernization, the city reality begins to overlap the peasant one, as suggested. The patriarchal social structure, rural-based, gives way to an urban bureaucracy, theoretically civilized and European model: it becomes, over the years, impossible the peaceful coexistence between a rural oligarchy - delayed and

allegedly linked to traditions that no longer sensitize urbanized citizens - and the social groups that make up the urban society, a bourgeois who longs for some structural reforms. In other words, at the turn of the century, we are witnessing Brazil's public life triumph (from urban roots) over the private life (marked by domestic environment of the patriarchal family), the bachelor over the patriarch⁹. This passage did not occur without grave consequences for society, since it implied a complete change in family structure in Brazil, and engender a political crisis that would have as its outcome - more than three decades later - the Vargas' Revolution. More than that, it is a structural change in Brazilian economy, in which a deliberate process of industrialization, little by little, started to replace the agrarian way of economic exploitation¹⁰.

Therefore, the city had to be the Brazilian citizen's centerpiece: it was the space of modernity and civility, which was modeled based on the great European metropolis; it was the political and administrative center of the country that is, the *locus* of nation's bureaucratic control. In short it was the goal of all sorts of individuals concerned with professional success: the descendants of a declining gentry, intellectuals from the provinces, newly formed bachelors looking for an opportunity and last but not least, writers from all over the country, which were bound for the incipient metropolis, in order to gain social prestige, artistic recognition and diverse public benefits. The countryside, meanwhile, was relegated as a mere reference of a not too distant colonial and monarchical past, and therefore, in the eyes of the new urban bourgeoisie, a space marked by the archaic and barbarity. In short, while the city became the definitive political, economic and cultural center, the

8 Cf. SANTOS, Milton. "Macanismos de Crescimento Urbano nos Países em Vias de Desenvolvimento". *América Latina*. Rio de Janeiro, Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, Ano 12, No. 04: 134-148, Oct./Dec. 1969; COSTA, Emilia Viotti da. *Da Monarquia à República: Momentos Decisivos*. São Paulo, Brasiliense, 1985; e FREYRE, Gilberto. *Ordem e Progresso*. Lisbon, Livros do Brasil, Vol. I, s.d.

9 For the relation between public and urban life and private and rural life, consult SALDANHA, Nelson. *O Jardim e a Praça. O Privado e o Público na Vida Social e Histórica*. São Paulo, Edusp, 1993. For the relation between the Bachelor and the Patriarch, consult MARTINS, Luís. *O Patriarca e o Bacharel*. São Paulo, Martins, 1953.

10 For an overview of Brazil's industrialization theories, consult SAES, Flávio A. M. de. "A Controvérsia sobre a Industrialização da Primeira República". *Estudos Avançados*. São Paulo, Vol. 03, No. 07: 20-39, Sept./Dec. 1989; for the reaction of the rural oligarchy against the industrial capitalism consolidation, consult MENDONÇA, Sonia Regina de. "O Ruralismo Brasileiro na Primeira República: Um Debate de Idéias". *A Margem. Revista de Ciências Humanas*, Rio de Janeiro, Year I, No. 01: 25-40, Jan. 1993.

countryside was seen only as a place where primary production activities take place. Not without reason, ideologues of the new urban reality would see in the obsolete agrarian universe their main antagonist, turning a debate, political-economic at first, into a struggle that confronted civilization and barbarism, therefore promoting a genuine ideological cleavage.

In Brazil, the so-called First Republic has been studied as a historical lavish phase in modernizing transformations.

Obviously, these transformations are neither homogeneous nor they achieve all their characters in the same way. It starts with the own space limits that an urban reality imposes; it cannot be said that changes occurred during the First Republic have caused the same effects in the Republic's capital and in its most distant provinces as well. Similarly, in regard to chronological limits, it would be incoherent to say that such transformations have been uniform throughout the period that extends from the Proclamation of the Republic (1889) to Vargas' Revolution (1930), when the agrarian oligarchy is finally removed from power, completing the first phase of our republican period. On the contrary, it is possible to verify with respect to time transformations, noticeable differences among pre-transformation (1889-1902) - considered a sort of preparation for more radical changes, initiated by the government of Rodrigues Alves, real transformations (1902-1922) - when the country goes through a series of changes not only structural but also ideological, and post-transformation phase (1922-1930) - in which such changes seemed to be already mature and relatively embedded by the society.

First of all, however, it is necessary to undo some conceptual errors like the very definitions of modernity and modernization, essential to the study that we search to achieve, in essence, committed by an unfailing polysemy.

Trying to make a distinction between these two concepts, Raymundo Faoro teaches us that although both processes are fraught with a certain ideological direction, there are fundamental differences between them since the first one occurs through the effective citizenship practice while the completion of the

second is done by an action of authoritarian nature in its discrimination class:

“it is said for now that modernity committed in its process the society as a whole, enlarging the expansion range of all classes, revitalizing and removing their social role, while modernization, volunteer by nature, if not proactive comes to the society by a conductor group, but emphasizes the latter focuses on the dominant sectors”¹¹.

It is not hard to realize that the modernizing political started 1889, and even earlier in Brazil, was more a modernization than a modernity process, especially because of its exclusionary nature as it has been already pointed out by more than one scholar of the period¹². This means that such a process proved to be rather a class protectionism attitude, since it sought to focus on certain sectors of society, effecting caste modernization. Apart from this process people would suffer later all the evil consequences of rodriguesalvesiano “progressivism”, which culminate among other things in the revolt against the political hygienist Osvaldo Cruz¹³.

In this paper the modernizing changes are the main object of study, especially the urban nature occurred in the spatial boundaries of two large Brazilian cities (Rio de Janeiro and São Paulo) and within the time frame of a phase called here *the real transformations* (1902 -1922), seeking to emphasize the *literary perception* of the city context, namely that reading promoted by writers and intellectuals of that time - whatever ideological assumption they were

11 FAORO, Raymundo. “A Questão Nacional: a Modernização”. *Estudos Avançados*. Universidade de São Paulo, Vol. 06, No. 14: 07-22, Jan./Apr. 1992, p. 08.

12 Cf. CARVALHO, José Murilo de. *Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi*. São Paulo, Cia. das Letras, 1989; PINHEIRO, Paulo Sérgio. “O Proletariado Industrial na Primeira República”. In: FAUSTO, Boris (dir.). *História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil Republicano. Sociedade e Instituições (1889-1930)*. Rio de Janeiro, Difel, 1977, Tomo III, Vol. 02, p. 137-178; FERREIRA, Antonio Celso. “No fio da navalha: classes populares na República sob os olhos dos historiadores”. *História*, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Vol. 08: 01-08, 1989; SILVA, Eduardo. *As Queixas do Povo*. São Paulo, Paz e Terra, 1988; e DALLARI, Dalmo de Abreu. “A República dos Oligarcas” *Revista Usp*, São Paulo, No. 03: 13-18, Set./Out./Nov. 1989.

13 Consultar MENDONÇA, Marina Gusmão de. *Desenvolvimento e Miséria. As Raízes da Revolta de 1904*. São Paulo, FFLCH, 1988 (Master's paper); and SEVCENKO, Nicolau. *A Revolta da Vacina*. São Paulo, Brasiliense, 1988.

based on - in order to promote an urban imaginary construction.

For that, our research is basically divided into three distinct but interconnected approaches. Firstly, we analyze the urban transformations in fact, in other words those changes that have promoted a physical alteration to the city, resulting in a new urban physiognomy that although it has in its genesis a primarily physical and material interference of the urban space had immediate consequences in both a new sociability and a different social mentality as well; in this stage of our research, which aims to understand - in more objective terms - is what was the role played by literature (or, more than that, by the time literary system, as we shall see later, when considering the methodological aspects here inside) in the process of urban transformation that affects the early decades of the twentieth century, a magnitude never seen before in Brazil. Secondly, we discuss the period's technological modernization highlighting the possible links that urban literature has established with it, either from the perspective of an explicit conflict or from the perspective of consent and subservience to technical procedures that were being developing, or in the incorporation of new technologies in an esthetic level. Thirdly, it will be addressed to sometimes conflicting, sometimes complementary relationship between the city's universe and the peasant's universe, in a perspective that deepens - aesthetic and pragmatic - from the late twentieth century, establishing a new interaction network that in the literary imagination limit can be interpreted either as an irreconcilable shock between civilization and barbarism or as a mild nostalgia of a time (and consequently a space) not entirely taken by the so-called modernizing transformations yet.

In this sense, the city is built from a discursive speech that has its roots at the same time in the intricacies of the historical evolution and in the interstices of the aesthetic imagination as well: it is made by texts, as texts and in spite of the literary texts. Therefore, it is stated from a complex dialogue among experience, perceptions and experiences that get closer, move apart and are complementary in a urban and literary continuously movement of doing so, undo and redo. Obviously, this is not about to establish a unilateral

and linear relationship between modernizing transformations and the literature produced in the period. Hence, what will be accomplished here is not a merely verification work on how literature reflects passively the changes of urban and social developments occurred in that time but rather it seeks to be a dialectical relation between urban transformation and literature culture, once the latest is articulated in a unique and complex way in relation to that: serving as a mirror but a multifaceted one, where the city becomes *constructus* and constructor of the literary creation, where a imaginary urban world and - not infrequently, ghostly - is set beside a real universe, an unexpected symbiosis; where the city society eagerly anticipates the lines drawn by our pre-modernist writers, who make the early twentieth century emerging metropolis a mental reproduction of a concrete reality.

Newsprint streets, buildings born from used cartridges, prosaic demolitions and poetic constructions, a partnership between fiction and reality - everything is intertwined, entangled, a metamorphose to finally give rise to a true city of paper, revealing the needed crossing changes between modernizing transformations and a specific literary culture.

Briefly, our intention is first to consider all modernizing changes, especially the urban ones - in the cities of Rio de Janeiro and Sao Paulo - in order to examine the feasibility of speaking in a city undergoing through concrete modernization, such as official historiography of the advocated period. Furthermore, we will risk an interpretation of how such transformations - directly or indirectly - interfered on the urban sociability in order to deduce the changes that occurred in the social life of the urban population during our *Belle Epoque*.

Accordingly, it is necessary to expose facts of a historical nature, linked to the process of urbanization of the cities under study, whose main consequence will be the paradigm for social and cultural transformations of the time, revealing the emergence of conducive conditions to the development of a new style of life which begins to take shape in the late XIX century for finally to consolidate itself in the first decades of the XX. Thus, several factors related to country's effective modernization act to trigger

a historical process that consolidates the idea of a pre-modern city structurally different from both rural and urban reality of the XIX century. Therefore, are presented the necessary foundation for a closer study of a model city that is imposed to the population in which social relations are being guided by another role model in which a sociological context can be understood as efforts towards a civilized society¹⁴.

It can be said indeed that if a new social and political order formation, in the period, not necessarily presupposed the creation of a new linguistic code to legitimize the more pragmatic aspects of this order (the progress, the Republic, the urban cities), it is believed that it required at least the activation of a new discourse in order not only to give greater legitimacy to the social and political practices that were needed then, but especially with the order to better reflect a new mindset that was being forged. And if a new mentality corresponded to another speech in the specific case of the late XIX to XX century the literary language starts serving as a locus where perplexities related to the new sociopolitical order seek to be equated. In no sense, however, one can say that it is a peacefully embedded speech. Rather, it reflects the very contradictions lived and expressed by the society in an imaginary urban complex, hesitated and often ambiguous. Result perhaps, a rather unique way that was translated by individuals into novel reality: on the one hand for example, it was employed a certain vocabulary to express the recognition of a dynamic progressive inaugurated by the second Industrial Revolution; this same vocabulary, moreover, would be used to express an ironic criticism of this phenomenon, expressing itself in a unique urban semantics, in the purest tradition of the social language history¹⁵.

From this perspective, it seems urgent, therefore,

the need for establishing the necessary relationships between the literary period and the modernization of Brazilian society, since both - it can be said - walks *pari passu* in the shaping of our Belle Epoque for a period marked by the appearance of some pre-modern socio-cultural indices.

References

- Silva, Maurício & Couto, Rita (Org.) *Fernando Bonassi: um escritor múltiplo*. São Paulo: Terracota, 2014.

14 The fundamentals of Brazil's aspirations as a civilized nation, from a sociological point of view, can be seen, for example, in IANNI, Octávio. *Estado e Planejamento Econômico no Brasil*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1986; IANNI, Octávio. *A Idéia de Brasil Moderno*. São Paulo, Brasiliense, 1992; FREYRE, Gilberto. *Casa Grande e Senzala. Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal*. Rio de Janeiro, José Olympio, 1987; e FREYRE, Gilberto. *Ordem e Progresso*. Lisboa, Livros do Brasil, Vol. I, s.d.

15 For a general consideration of the social history of language and its conceptual parameters, see BURKE, Peter. *A Arte da Conversação*. São Paulo, Unesp, 1995; e BURKE, Peter. *Variabilidade de História Cultural*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000.

Making Urban Literature in the Latin American Context¹

Fernando BONASSI²

Writer/Author

* Translated to English by Yuri Caribé

I come here as a writer and screenwriter. I am not really a historian. I wanted to talk, based on my personal experience, about what it means the urban literature in Brazil as from the turn of the millennium³.

They say that writers are made when they discover the meaning of the word metaphor. I remember I was between ten and eleven years old when I first understood this figure of speech. I am talking about a word that was very much discussed at home. I come from a family of steelworkers. My grandfather arrived from Italy in 1918. He was a man from Calabria, at the tip of the Italian “boot” - illiterate, who turned into a wagoner when he arrived in Brazil. When you reminded that man about the word “Europe” he used to say “Do not say this word *Europe* or I will pick up a machete.” The European experience of these people was about famine. Europe as a place

of prosperity is a very recent phenomenon. Either you belonged to the villages or you were miserable. For good or for evil, what distributed the income in the European society was the massacre of about eighty million souls throughout the 20th century. We did not have this in Brazil. I come from a very critical moment, a group of immigrants who leave their country of origin...

My father comes from the same social status: he was an unskilled worker who has become literate by the time the Brazilian government began to pay a bit more attention to the education, within the scope of Getúlio Vargas’ dictatorship, in which technical schools began to be built and commissioned, and an important part of the population, illiterate or semi-literate started to be incorporated by the State into the educational system.

Forty years later, I am the first person in my family, of all generations, to arrive to the public university, in this case the University of São Paulo (USP). My family is almost an example of the Brazilian inclusion process throughout the 20th century, start of the 21st one. A journey that passes by demographic explosion, poor income distribution and so on, into a reality that Brazilians know only too well.

The first word that I perceived within the metaphor figure of speech was machete. I remember that my two grandmothers lived near each other. One had seven children, the other eight. All returned together from work. Fifteen uncles and aunts coming back in two or three buses which the companies sent to fetch these people at home, and then delivered them back. Sometimes out of these fifteen people ten came home downcast and uttered the word *machete*. I was about seven or eight years old and used to see those huge men come home saying that word, until I found out that *machete* was the nickname given to large layoffs in the metallurgical industry in Brazil

- 1 This text is the printed version of the oral presentation submitted by the author in São Paulo in the 2008 edition of the Symposium. This transcription was made by the journalist Felype Falcão [Organizers’ note]
- 2 Cinema and television screenwriter, play writer, film-maker and author of several works, among which *Declaração Universal do moleque invocado* (Cosac & Naify) and *São Paulo/Brasil* (Dimensão), both publications were finalists of the Jabuti Award in its years of publication. He is co-screenwriter of films such as *Carandiru* (by Hector Babenco – TAM Award for the Brazilian Cinema for the best adapted screenplay of 2003); *Garotas do ABC* (by Carlos Reichenbach), *Cazuza* (by SAndra Werneck – TAM Award for the Brazilian Cinema for the best adapted screenplay of 2004). In the theater, it is highlighted the stage work of *Apocalypse 1,11* (in cooperation with Teatro da Vertigem); the play of the fragment *Estilhaços de São Paulo*, in the show *Megalopolis* do Theater der Klänge (Stuttgart, Germany) and *Centro nervoso*, when he debuted in the direction, in August 2006. The romance *Subúrbio* had the rights bought by the *Deutsches Schauspielhaus*, from Hamburg, Germany. The theater adaptation debuted on April 4th 1998. In this same year, he was the winner of the *Kunstlerprogramm* of the *Deutscher Akademischer Austauschdienst* (DAAD). Since 1997 he is a columnist of the newspaper *Folha de S. Paulo* [note from the organizers].
- 3 The author, one of the main names of the Brazilian contemporary literature, was invited to talk about the fact of belonging to the first generation of Brazilian writers which do not need to have a double activity. For Bonassi, there is possible survival in the cultural industry for the first time. There is for the first time and in this moment, with the *de rigueur* exceptions, literature being produced to and by all the classes. Nevertheless, “we have never been so much supervised and – who knows? – domesticated” [note from the organizers].

in the 1970s. Companies such as Volkswagen, for example, had twenty, twenty-five thousand employees in that decade and, sometimes, dismissed five thousand in one go. Brazilians do know well what is not having work, because there is no social protection in the country at all, and back then there was not either. If there is any today, there was less when I was seven years old. You were thrown into privation very fast.

The idea of the metaphor, the perception of literature is related to the phenomenon of survival, to be in touch with life, with the work, or as we say down here, “run after the lunch to pay for the dinner afterwards,” and repeat this activity every day. Interestingly enough, I also make a parenthesis to tell a bit about what, we, from the so-called “90’s generation” represent. The Brazilian literature deemed correct, until recently, has always been regional. The great Brazilian literature still is that one which deals with the agrarian world. I am not the first generation of urban literature, but perhaps I am of the first generation to survive from the literary production. This is always important to say⁴.

The first Brazilian writer to discuss the city not as a place to which the country man went to and was destroyed in the process, but as a space which also features metaphor, poetry, soul of people, was perhaps Rubem Fonseca, with a book called “*The prisoners*”, from 1962. This publication establishes the urban landscape in Brazilian literature not as a folk phenomenon, but rather as a space worthy of literary and cultural representation, and so on. I add to that statement the fact that this evolution style here in Brazil is significantly metaphorical. On this occasion I am 45 years old and I must have lived in some fifteen homes throughout my life. None of them are

still standing. I am unable to return to every place I once lived in, because whenever I try to do it, I cannot find such places anymore. In the place where I was born, it is no longer possible to recognize the landscape of my childhood.

The experience that the Brazilian has about the public space is that of a privatized environment by the private sector or by stronger entities from the economic viewpoint, and in this aspect enter closed streets, semi-appropriated squares, houses which are built in public areas. This is a common phenomenon in the urban landscape of São Paulo. Or the space was privatized by economic interests, or is under dispute, in conflict. I brought a text for your reading. It is a story that takes place in an intersection, which is where the possible takes place in São Paulo and at the same time as a flow town, in which the transport routes are too urban, there is much that does not happen. If the people living in the city of São Paulo place their finger in the conscience and remember, last week, about the amount of commitments to which they were unable to attend, this will not be irrelevant.

It is quite curious to produce literature wherein nothing happens⁵, because the day is stopped, and yet,

5 Words from Nelson de Oliveira about Bonassi:

“I met Fernando Bonassi around 1997. At that time the literature of new Brazilian authors was my main interest. “I met Bonassi” is, in this case, a metonymy. In spite of living in the same city that he lived, I was not used to circulate through the literary circles of the city of São Paulo. Out of timidity, I’d rather circulate only through the books. In the middle of the last decade, almost by chance, what I really met was the romance *Subúrbio*.

Starred by an old man and an old woman – the lack of name and surname reflects the lack of importance of these poor devils without past or future, i.e., without identity or subjectivity –, the plot evolves in an industrial suburb of the city of São Paulo. More precisely in a quite worn out house in the Rua Lombroso. A Street which has “by one side Vila Prudente and Largo da Vila Zelina, with the church, the madhouse and the Lithuans” and “on the other the left banks of the Tamanduateí river, down there, in the border with São Caetano do Sul”.

In truth, the geographical site of the romance is much bigger than this one. It is the size of the bitter recollections of the old man and the old woman. Expanded memories in miniature chapters. And it was this neo-realist expansion of time and space which seduced me: the narrator going in zig-zag, going to and fro, linking Lima Barreto to Ignácio de Loyola Brandão, Oswald de Andrade to Ivan Ângelo. What caught me for good, during the reading, was this nervous and non-continual flow of the fictional language. *Subúrbio* is the loneliness and the deprivation oozing by the orifices of the body and of the plot.

This nervous and non-continual flow is the main characteristic of Bonassi as well. This has made of him a multi media author. The literature, the theater, the cinema or the television, singly, each one with its own set of rules, is not enough. He needs the

4 As from the decade of the 1980’s the Brazilian literature incorporates, with a higher or lesser degree of evidence, themes concerning the diversity issue, resulting in works which sought to give voice – within the scope of the literary representation – to the several extracts of the society. One of the authors who with more insistence intended to insert the theme of the diversity in his fictional production was, indeed, Fernando Bonassi, whose literature is inscribed, mainly, in the varied and still controversial aesthetic plan of the urban realism. Author of romances, theater plays, cinematographic screenplays, literary works intended for children and teens, journalistic chronicles, etc., Bonassi stands out in the Brazilian contemporary literary production, as a multiple writer, becoming a central figure of the new generation of writers who have in the somewhat fluid concept of post-modernity one of their main references” (SILVA; COUTO, 2012).

people are moving, hearts are beating, the desire is happening, however, the city blocks this flow, it is a place where things do not happen. We measured five hundred thousand couriers (“motoboys”), out of a fleet of seven million vehicles and one forgets that all this is locked down in the traffic, it is not flowing. This is becoming confusing and it is bumping at the intersection. As I think the street intersections in São Paulo is structural, what happens at the intersection is fundamental to understanding the city. So, I wrote a text called *Cena brasileira* [Brazilian Scene] that takes place at an intersection and I would like you to read the following:

four in order to fully express himself. I only came to realize this quite later, when watching the monologue *Preso entre ferragens*, about a man who suffers an accident and is held in the wreck of the automobile.

Bonassi does not accept this immobility, not in the plane of creation. If on one hand it is impossible to gather the arts in a single one, on the other hand it is not difficult to share the expression amongst three or four of these. Even staying solely in the literary sphere, the various formats of the romance, of the tale or of the chronicle are, singly, not enough for Bonassi. His maximum expression is in the whole, in the set of the forms which his creativity dresses.

The minitales are an important part of this maximum expression. They are the resisting synthesis against the facility. It suffices to see the collection *Passaporte*, in which 137 travel reports, were gathered, mini narratives written in several countries of the world. Or the *15 cenas de descobrimento de Brasis*, of the anthology *Os cem melhores contos brasileiros do século*. Or the cycle *Violência & Paixão*, from the anthology *Geração 90: manuscritos de computador*.

With the popularity of the word processor, by the middle of the decade of the 90's, writing became less painful. This for the common of the mortals. For the writers, the facility of the paste and glue, which did not exist in the typewriter, brought back the minimalist challenge: say more with less words. Play hide and seek. Hiding from the reader all the excess which did not need to be revealed. In other words: all the excess which, hidden, screams louder.

But I do not want to wander about the author and his work. Much less attempting to theorize. Not here, beside full-fledged professionals which made this with lots of competence, being supported by heavy-weight thinkers. I prefer to stay in the scope of the chronicle.

From the initial metonymy to the flesh and bone person it did not take long. I met personally Bonassi in the start of this century-millennium. This after having read, apart from the books, many of his texts published by the press. I prefer like that: before knowing the individual or the public persona of the author, I need first to enjoy his literature. What sense would there be in meeting a writer (talking, commenting his work, shake his hand) who writes badly? [...]

Once someone asked Bonassi what is the role of the writer in the contemporary society. He answered: “confound, create problems”. I fully agree with this. We are not here to entertain and delight. Our role is to disturb and provoke. Mainly the uncomplaining ones” (SILVA; COUTO, 2012)

Brazilian scene

It is the intersection of a hurry with lack of time. The encounter of the being with the void; the junction of the carving to go with the urge to run. And all of a suddenly, everything stops. It is almost nothing. The citizen slowly approaches the red traffic lights. The other slowly approaches the green traffic lights. It is a signal for both of them. The other one with that carving which is not from today and he does not even know where it comes from. A lack of meat, fat, of oil. He would eat the four hundred horses grilled, with bread and vinaigrette dressing. There is between them a guided alarm driven by shortwave emissions, which shall report an ongoing accident to the security company. The hired security company is far away. In a sinister place close to where the other lives when going home. One lives with the comfort of electrified fences; the other one with the light cut off for lack of payment. He does have documents. Any bandit has. The citizen as well. No one is better than anyone, in theory. None of them made any fancy thesis about this, since they are not concerned at all, or thinking in such things. As to owning material things, one anyhow has more than the other. That can be seen by the carcasses: one armored in the structure on reinforced cinturato tires, the other a skeleton of spiky hard bone and crushed against the walls of the world. In the head, straightened hair and treated or abandoned to the whim. Generally they are equal. The law is for everyone, but not everyone has the means to be served by the injustice courts. The two sides are both, but they are opposite, they are pointed to each other when they meet. One believes himself to be un-touchable hidden in his car, the other betting with his open chest in in the belief of closed body. They have nothing to say and they do not talk to each other. On one hand the citizen waives his hand signaling that he does not want to buy nor donate anything at all. The other one is not asking, but ordering or demanding, what he thinks belongs to him. There is a gun in the path between them. One has a lot to remember, what the other wants most is to forget. The shield of the cabin is level two. The weapon in the hands of the other is level three. The technicians are not there to say if the level is low, high or who is better than the other in this story. Each life is worth the same sadness. It would be a pathetic drama, if it was not a pre-announced tragic outcome, for it is good to advise from the outset that this is a case of life and death, no matter how we try to avoid them. It may even be that one attempts to hide his caliber behind

withered flowers, imported toys from enslaved people or even manufactured by the other, tranquil in his brand new car. He does not think that it is with him, despite the fact that the other guy is pointing out that doubtless thing towards the hydraulic direction in which he finds himself. He disguises and pretends that he does not. The other says yes, even though the other does not listen to him. He wants that golden watch on the wrist of the other, since he himself has only one Bonfim ribbon that insists on staying glued delaying his wishes. The other one looks at the watch, concerned with the appointments. The commitment of the other guy is with the right now. The seated fellow thinks in investing something to have a bit more afterwards, when he is resting. But this is not going to happen.

There will be no longer this time, for instance, when the other guy presses the trigger...

Although he does not want it, the fact is that he feels a chill down his spine with the funny noise in shattered glass, after an acute heat in the wrinkled forehead of urgent concerns and now inaudible. Because he becomes deaf, then goes blind and dies in a few seconds, grabbed to his Rolex.

The origin of that clock is unknown even to the relatives who earned it as inheritance. The other guy disappeared.

都市空間の中の私

谷崎潤一郎「秘密」の空間論

藤原 学
京都大学

はじめまして、藤原と申します。私はこれから、谷崎潤一郎の小説「秘密」について話をしますが、ここサンパウロは、実は、谷崎潤一郎にゆかりのある土地なのです。谷崎の妹さん、林伊勢さんとおっしゃいますが、その林伊勢さんは1926年にサンパウロに移住されておられるからです。谷崎は生涯で二度、中国を旅行した他は、海外には出かけておりませんから、谷崎にゆかりのある海外の土地はたいへん少ないのです。しかしその一つであるここサンパウロで、彼についてお話しする機会を与えられたことをたいへん光栄に存じております。

さて、本題に入ります。

谷崎の「秘密」は、都市空間を体験するとはどういうことであるのか、ということを考えるときにたいへん参考になる小説です。たとえばこういう一節があります。

いつも見馴れて居る公園の夜の騒擾せうぜうも、「秘密」を持つて居る私の眼には、凡べてが新しかつた。何処へ行つても、何を見ても、始めて接する物のやうに、珍しく奇妙であつた。人間の眼を欺き、電燈の光を欺いて、濃艶な脂粉とちりめんの衣裳の下に自分を潜ませながら、「秘密」の帷とばりを一枚隔て、眺める為めに、恐らく平凡な現実が、夢のやうな不思議な色彩を施されるのであらう。(『谷崎潤一郎全集』第1巻、中央公論社、1981.5、p.256、以下同じ)

ここで言われている秘密とは、この小説の主人公である男性、彼はまたこの小説の語り手(narrator)の「私」でもあるのですが、その「私」が女装をしていることを意味しています。女装というショッキングな性癖については今は問いません。問題にしたいのは、女装をして自分のアイデンティティを変化させるこ

とによって、都市空間もまたこれまでとは異なったように見えてくる、という事です。アイデンティティと都市空間との相互関係ということに注目したいと思います。

もう一つ、この小説の特徴を申しますと、それが執筆された当時の東京の様子を大変適確に描写していることが指摘できます。「秘密」という小説は1911年11月に発表されています。作者の谷崎潤一郎は1886年の生まれですから、彼が25歳の時の作品です。谷崎潤一郎はこの前年、つまり1910年に同人誌にいくつかの作品を発表して注目を集めます。その新進作家が『中央公論』という一流の雑誌からの依頼で書いた小説がこの「秘密」です。後年、谷崎は当時のことを振り返って、「原稿用紙一枚一円というその頃の新進作家としては優遇された原稿料を貰って、筆の生活の第一歩を踏み出した記念の作品である」とみずから書いています。この小説に対する谷崎の力のいれようが伺えます。ちなみに谷崎の伝記を執筆した野村尚吾によれば、当時の新人作家の原稿料は80銭だったそうですから、谷崎は彼らよりは2割ほど「高く」評価されていたことになります。

ここで「秘密」のあらすじを簡単にご紹介します。

主人公はひとりの男です。東京に生まれ育ったその男は、それまでの交際をすべて絶ちきり、浅草に隠れ住みます。そこで彼は、夜な夜な女装して街を徘徊します。そんなある夜に、かつてひとときの情事を重ねた太平洋上の「夢のような女」と邂逅し、現在の住まいや境遇はおろか、お互いの名前さえ秘密にしたまま再び関係を持ちます。女は毎晩、男に目隠しをして人力車に乗せ、自分の住まいがわからないようにわざと遠回りをさせて男を呼び寄せます。そして男がこの女の住まいの場所を発見し、それが秘密でなくなったところでこの小説は終わります。

このように、この小説は浅草という東京随一の歓楽街を中心とした東京の下町を舞台としています。それ

ではこの小説の中の時間についてはどうでしょうか。結論を申しますと、おおよそ発表当時と同時代、つまり1911年頃と考えてよいように思います。

といいますのは、小説の中に「三友館」という映画館が出てきます。この映画館は浅草にありましたが、ここが開館したのは1907年1月です。映画は当時の日本では活動写真、つまり動く写真、と呼ばれていましたが、それは無声映画で一本の活動写真はおよそ10分ほどの短編でした。映画館では複数の短編が上映されていました。開館当時の三友館は日本で作られた活動写真を中心に上映していました。輸入物ではたとえば「仏国パリ市中の盛況」といった海外の紹介映像や大火災などのニュース映像のようなもばかりでした。ところがこの三友館は1910年に改装し、それからは輸入物だけを上映するようになります。これ以降に上映された映画を調べますと、ニュース映像などは「実写」と断り書きがつくようになります。これは、「実写」でない映画、つまりこんにちのようなフィクションのストーリーの映画も上映されていたことを物語っています。そうしたなかには「悲劇」や「喜劇」という説明が付けられた映画もあります。また1911年3月9日から上映された「金の世の中」という映画は、自分が結婚するために病気の伯父の財産をだまし取ることを画策するが失敗した女の話だそうです。谷崎は悪女好きですから、これなどは実際に観ていたかもしれません。少し詳しくは三友館の事をお話ししましたが、小説の中に、この映画館でみた映画の説明書きに英語で「Arrested at last」とあることが書かれています。この言葉がはたして本当に当時上映された映画にあったものかどうかは、まだ調べがついていませんが、輸入物の映画で、しかも犯罪に関わるものである可能性が高いと推測できます。ということになると、三友館が改装された1910年以降が、この小説の中の時間である可能性が高くなってきます。小説は1911年に発表されていますから、ほとんど同時代のことを書いたものといつてよいわけです。

余談として付け加えますが、1910年7月1日からは「秘密の世界」と「悪少年」という映画が上映されています。これが谷崎に直接の影響を与えたとはもちろん考えてはいませんが。

作中の時間を特定するために、少し時間をとってしまいました。小説に戻りましょう。この小説は次のよ

うに書き出されています。

其の頃私は或る気紛れな考から、今迄自分の身のまはりを裏んで居た賑やかな雰囲気を遠ざかつて、いろいろの關係で交際を續けて居た男や女の圈内から、ひそかに逃れ出ようと思ひ、方々と適当な隠れ家を捜し求めた揚げ句、浅草の松葉町辺に真言宗の寺のあるのを見附けて、やうやうその庫裡の一と間を借り受けることになつた。(p.249)

浅草は東京の東に位置しています。浅草寺の門前町として江戸時代から栄えていました。明治維新によって日本の政権が変わると、浅草寺の境内やその周囲の火除け地を公園として整備することが1873年に決まります。1882年からその工事が始まり、公園内は6つの区画に分けられました。1885年5月に、その第6区での見せ物小屋の営業が許可され、それ以後、芝居小屋などが相次いで開設され、庶民に娯楽を提供する一大繁華街として大変賑わいます。そのことから歓楽街としての浅草は「六区」と呼ばれることになります。

松葉町の寺に隠れ住むことにした「私」は松葉町を「六区と吉原(吉原とは公許の売春地域のこと)を鼻先に控へてちよいと横町を一つ曲がつた所に、淋しい、廃れたやうな区域を作つてゐるのが非常に気に入つてしまつた」と語っています。では彼はいったいどういう意図で松葉町を選んだのでしょうか。

私は最初から、渋谷だの大久保だのと云ふ郊外へ隠遁するよりも、却つて市内の何処かに人の心附かない、不思議なさびれた所があるであらうと思つてゐた。丁度瀬の早い溪川のところどころに、澱んだ淵が出来るやうに、下町の雑沓する巷と巷の間に挟まりながら、極めて特殊の場合か、特殊の人でもなければめつたに通行しないやうな閑静な一郭が、なければなるまいと思つてゐた。(p.249)

渋谷や大久保は現在では東京23区の内部で、渋谷などは若者に大変人気がある町ですが、当時は渋谷村、大久保村であつて、東京市には属さない、その外の農村でした。「私」はそれまでの仲間から離れて住む

には、農村であっても別に問題はないわけです。しかし「私」はそうしませんでした。「私」が求めているのは仲間から隠れ住むことだけでは無いからです。

谷崎潤一郎と親しかった小説家のひとりに佐藤春夫が居ます。彼には『田園の憂鬱』という小説があります。それは都会暮らしに疲れた男が妻と共に農村に移り住む話ですが、そこには移り住んだ先の農村で近所との付き合いのあることが書かれています。当然といえば当然のことです。この例を持ち出すまでもなく、日本の農村は、特に水田のある所は共同作業を行いますから、共同体意識がしぜん芽生えます。そういう所に移り住めば、せっかく都市での仲間を離れてもまた別の仲間に入れられてしまいます。「秘密」の「私」が望んだのは新しい仲間ではなく、その地域で、何処の誰、とアイデンティファイされない住まい方であったということでしょう。

谷崎は「郊外」という語を使っていますので、郊外住宅についても一言だけ触れておきますと、エベネザー・ハワードの Garden Suburb でもそうですし、日本の代表的な郊外住宅地である田園調布でもそうなのですが、それらはいささかユートピア的な側面を持つため、計画された郊外住宅地では住民自治や住民の間の協定などが設けられることが多いのです。つまり郊外住宅地に移り住んでも、そこにはその共同体が既にあるわけです。

「私」はこれらいずれも拒否し、都市の内部に隠れ住みます。それは都市の群集の中の一ひとりになるということです。都会生活での知己を得ている友人たちからあえて離れて住もうとした「私」はまったく anonym な存在となり、小説中の言葉で言えば、「全然旧套を擺脫した、物好きな、アーティフィシャルな、Mode of life を見出し」そうとすることになります。

当時の地図で確認すると、主人公が移り住んだ浅草松葉町にはお寺が多く、全部で23あります。日本の仏教には天台宗や浄土宗をはじめとするいくつかの宗派があります。そのなかで「私」は真言宗の寺に部屋を借りるのですが、この23のお寺の中で真言宗のお寺は一つだけです。ここにある清光院だけなのです。この清光院は1923年の関東大震災で被災し、板橋区成増に移るまでは記録に見えているのですが、その後は消息不明となって現存していません。したがって谷崎がこのお寺と関係あったかどうかは判りません。おそ

らく実際には関係はなく、小説中にみずから設定したものだとはわたしは考えています。「私」は小説の中で「そのお寺の宗旨が「秘密」とか「禁厭」とか、「呪詛」とか云うものに縁の深い真言宗であることも、私の好奇心を誘うて、妄想を育ませるには格好であった」と云っています。おそらくこの設定が最初から想定されていたのでしょ

う。ちなみに谷崎家は日蓮宗で、当時は神田区南神保町に住んでいました。谷崎自身は小説執筆時には、浅草から隅田川を超えた対岸の向島にある友人の別荘を借りていました。

松葉町の人口は、1882年が1,337人、1912年が5,934人です。30年ばかりの間に4倍以上も増えています(浅草区全体では1882年人口94,154人、1912年216,137人)。六区の賑わいがその原因の一つでしょう。松葉町の面積は、34,983坪、およそ0.115平方キロメートルです。人口密度は一平方キロメートル当たり51,400人程度となります。現在の日本でもっとも人口密度の高い東京23区が約14,000人ですから、松葉町は相当な人口密集地といえます。しかも松葉町にはお寺が多い。これはお墓が多いことでもあります。日本のお寺には墓地が附属していることが一般的だからです。つまり松葉町の面積の内、寺の境内や墓地など人が住んでいない面積がかなりあることとなります。さらには現在の東京の建物は高層化していますが、当時はせいぜい2階建てでしたから、実際の人口密度は数字以上に密集していたこととなります。「秘密」の中には「ごみ溜めの箱を覆した如く、あの辺一帯にひろがって居る貧民窟の片側に、黄橙色の土塀の壁が長く続いて、いかにも落ち着いた、重々しい寂しい感じを与える」と書かれています。人口密集地とお寺・墓地との対比が見事に表現されていると言ってよいでしょうし、これが隠棲の地に松葉町を選んだ理由でもあるでしょう。

主人公の「私」は隠棲の目的を次のように述べています。

普通の刺激に馴れて了つた神経を顫ひ戦かすやうな、何か不思議な、奇怪な事はないであらうか。現実をかけ離れた野蛮な荒唐な夢幻的な空気の中に、棲息することは出来ないであらうか。かう思つて私の魂は遠くバビロンやアツシリヤの古

代の伝説の世界にさ迷つたり、コナン・ドイルや
 涙香の探偵小説を想像したり、光線の熾烈な熱帯
 地方の焦土と緑野を恋ひ慕つたり、腕白な少年時
 代のエクセントリックな悪戯に憧れたりした。
 (p.252)

黒岩涙香という日本人の推理小説作家の名前が挙げられていますが、この目的にはあきらかにエキゾチシズムへのあこがれが認められます。しかもそれは西洋人にとってのエキゾチシズムであるという点で、日本人の「私」にとっては二重の意味でエキゾチックなものです。西洋の眼を通したエキゾチシズム、という点はこちらでは指摘するだけにとどめておきますが、「私」にとってのエキゾチシズムは、異国の文物に対する憧れや、それを所有する欲求というものではありません。実際にその世界の中の住人になりおせたい、という憧れなのです。そのことは「夢のような女」と邂逅を果たしたとき、「男」は「自分がいつの間にか探偵小説中の人物となりおおせているのを感じた」と喜んでいる独白によく示されているとおりです。

ところが「私」がいるのは1910年頃の東京です。かれは実際に洋行を企てようとは考えませんでした。彼が自分の欲求を満たすためには、東京をエキゾチックな都市と感じるようにしなければなりません。しかし独裁者でもないひとりの男が都市を物理的に変貌させることなどできはしません。そこで彼がとった手法は、隠棲してみずからがエトランゼになることだったわけです。しかもこの小説で「私」の名前が示されるのは、たった一度だけ、それも「Mr. S.K」というイニシャルだけなのです。この「私」はエトランゼであること以上に、文字通り匿名な存在として描かれている訳です。こうした男を表現する小説の設定に浅草松葉町という場所が説得力を持つ、そう谷崎は考えていたのでしょう。

この男が、都市をエキゾチック、つまり見馴れないものと意識されるようにする手法を続けてみましょう。

「私」は松葉町の寺の一室では「今迄親しんでいた哲学や芸術に冠する書類を一切戸棚へ片付けてしまつて、魔術だの、催眠術だの、探偵小説だの、化学だの、解剖学だのの奇怪な説話と挿絵に富んでいる書物を、さながら土用干しの如く部屋中へ置き散らして、寝ころ

びながら、手当たり次第耽読」するのです。そして「私」は寺の住職から地獄極楽図や須弥山図や涅槃像などの古い仏画を借りて、部屋の四面の壁にそれらを掲げます。仏画は、仏教の教義やその世界観を示すアイコンとしてではなく、エキゾチシズムを表象する図像としての役割しか持っていません。「真言宗」というのがその教義を重視していたのではなく、単に「秘密」ということに縁があるというイメージに基づいていたこととこれは符合しています。

「私」はこのように自分の望む世界を、ひとりで作り出して行くのです。作り出す、というよりはみずから演じ、演出しているといった方がいいかもしれません。この自己陶醉は更にエスカレートしてきます。

「私」は夜の9時頃、寺の人が眠ってしまうと、ひそかに部屋を出て墓地の方から往来に出て、散歩に出かけます。その出で立ちは、頬被りをしたり、サングラスをかけたり、付けひげ、付けほくろをつけたりと、いろいろと変装して出かけるのです。そして或る夜、三味線堀の古着屋で美しい女物の着物が目にとまり、有無もなくそれを購入するのです。

ここで三味線堀について見ておきましょう。まず地図で確認しましょう。次の絵は1908年発行の『新撰東京名所図会』に掲載された山本昇雲が描いた三味線堀です。この女性がもっているのはねずみ取りのかごです。このかごは、この堀が汚穢船、つまり尿尿を運ぶ船のたまり場であったことを暗示しています。1982年台東区教育委員会発行の『古老がつづる 下谷浅草の明治、大正、昭和』という本がありますが、それを読みますとこのあたりに古着屋が多かったという複数の証言があります。谷崎は松葉町同様、ここでもかなり実際の雰囲気をよく伝えていきます。

その着物を前にして「私」はこんな風に言っています。「私の大好きなお召しや縮緬を、世間はばからず、ほしいままに着飾ることの出来る女の境遇を、妬ましく思ふ」と言います。この嫉妬の感情は再び次のように語られます。「私」は女物の着物を着るだけでなく、化粧をし、腕におしろいを塗って、完全に女性になりきっている状況での発言です。「私は自分で自分の手の美しさに惚れ惚れとした。此のやうな美しい手を、実際に持っている女と云ふ者が、羨ましく感じられた。」

これを空間的にいうならば、嫉妬という感情を通して、他者の存在が「私」の空間に入り込んできたわけで

す。「私」はみずから隠棲し、自己演出によって自己陶酔できる「私」好みの空間を仮想してきました。誰から逃れる必要も、誰に見つけられる心配もないのに変装をし、ひとり悦に浸っていたのです。しかしここに「女」という他者が割り込んできたわけです。この他者の存在を強く印象づけるものが鏡です。

仲間から離れた私は、いわば社会的アイデンティティをみずから失わせた存在です。しかもエキゾチックなあこがれからみずからがエトランゼとなるような自己演出をし、匿名な存在であると自己陶酔していたのです。それは都合のいい自己忘却と言ってよいでしょう。しかし女装する際に化粧する「私」の姿は、次のように書かれています。

夜が更けてがらんとした寺中がひつそりした時分、私はひそかに鏡台に向つて化粧を始めた。(p.254)

男が借りている寺の一室は「新しく建て増した庫裡の一部で、南を向いた八畳敷き」の部屋です。そこに以前に女性が住んでいたわけではありませんから、この鏡台は「私」が部屋を借りる以前からそこにあったわけではないはずですが、八畳というのはおよそ3.6メートル四方の広さですが、ひとり暮らしの男がそこに鏡台を持ち込むのは、想像してみればかなり奇妙なことですが、女装しようという人間であればあり得る設定でしょう。しかし重要なのは、嫉妬の感情が芽生えてはじめてこの小説で鏡が登場したことです。

嫉妬というのは、他者が持っている価値を自分は持っていない、ということを経験しその落差を意識したときに生じる感情です。自己認識を伴っているわけです。そこに鏡を持ってきたのはなかなかうまい道具立てと言ってよいでしょう。

この小説の中で鏡はもう一度効果的に利用されています。引用します。

十二階の前から、池の汀^{みぎは}について、オペラ館の四つ角へ出ると、イルミネーションとアーク燈の光が厚化粧をした私の顔にきらきらと照つて、着物の色合ひや縞目がはつきりと読める^{ときほざ}。常盤座の前へ来た時、突き当りの写真屋の玄関の大鏡へ、ぞろぞろ雑沓する群衆の中に交つて、立派に女と化

け終せた私の姿が映つて居た。(p.256)

嫉妬の裏返しは優越感です。この記述に続いてつぎのように書かれています。

こつてり塗り附けた白粉の下に、「男」と云ふ秘密が悉く隠されて、眼つきも口つきも女のやうに動き、女のやうに笑はうとする。甘いへんのうの匂ひと、囁くやうな衣摺れの音を立て、私の前後を擦れ違ふ幾人の女の群も、皆私を同類と認めて訝^{あや}しまない。さうして其の女達の中には、私の優雅な顔の作りと、古風な衣裳の好みとを、羨ましさうに見ている者もある。(p.256)

いまや「私」は嫉妬される側に変化したのです。「男」というアイデンティティすら消え去り、私の理想空間は更に強固なものとなって立ち現れたのです。ここで女としての「私」を賞賛するのは男性ではありません。そうした描写は見あたりませんが、むしろ嫉妬という感情を前面に押しやるためでもあると考えられます。

これでやっと「私」が邂逅する「夢のような女」について話す準備が整いました。

いつもより多くのウイスキーを飲んだ「私」は六区の三友館に映画を観に出掛けます。もちろん女装しています。二階の貴賓席に腰掛けた「私」は、幕間の明るくなった場内を見渡し、そこに居合わせる女性のなかで自分が一番美しく、他の女性は私を羨ましく見ていることを得意に感じています。ところがこの自負は「夢のような女」の出現によって打ち砕かれます。この女もまたイニシャルだけでTと呼ばれているので、今後はT女と呼びます。

「私」が座っていた貴賓席の隣の席は空いていたのですが、知らない間に二人の男女が座っているに気づきます。そのひとりこそ、T女です。このT女とは、二三年前に中国の上海へ旅行する船の上で、互いに名前も境遇も住所も告げずにうたかたの恋に落ちた相手です。「私」は船を下りると同時にT女をすてて身を隠したといういきさつがあります。そのT女が「私」の隣に座っているのです。「私」はこう思います。

実際其の女の隣りに居ると、私は今迄得意であった自分の扮装を卑しまない訳には行かなかつた。表情の自由な、如何にも生き生きとした妖女の魅力に気圧されて、技巧を尽くした化粧も着附けも、醜く浅ましい化物のやうな気がした。女らしいと云ふ点からも、美しい器量からも、私は到底彼女の競争者ではなく、月の前の星のやうに果敢なく萎れて了ふのであった。〔中略〕もう場内の視線は、一つも私の方に注がれて居なかつた。愚かにも、私は自分の人気を奪い去つた其の女的美貌に対して、嫉妬と憤怒を感じ始めた。〔中略〕私は美貌を羨む嫉妬の情が、胸の中で次第次第に恋慕の情に変わつて行くのを覚えた。女としての競争に敗れた私は、今一度男として彼女を征服して勝ち誇つてやりたい。(pp.259~260)

まあ、何とも身勝手な男です。男であるアイデンティティまで捨てて、おまけに映画館の女性はみんな自分より器量が劣ると言っていたのに、いまは自分は化け物だ、と言うんですからね。

それはさておき、ここで「私」は男に戻ります。この時点で隠棲するという男のもくろみは失敗に終わるはずです。たとえ名前を告げていないとしても自分の過去を知っている女に出会ったわけですから。しかしこのT女も心得たものです。二人はしばらくの間、奇妙な関係が続けることになるのです。

「私」は隣に座るT女が気づかないように、明日またここで会いたいと記した付け文を彼女の着物の袖に投げ入れます。Tも「私」が気づかないように返事を返しました。そこには自分も身分を告げたくないから、とにかく明日の夜9時頃に浅草の雷門に来てくれ、と言うことが書かれていました。翌日、「私」はその通りにします。

雨の夜に雷門で待っていると、吾妻橋の方から人力車がやってきます。それが自分の前で止まると、車夫はいきなり「私」に目隠しを車に乗せます。そしてどちらに向かうか方向をくらすためにその場で二三回転してから走り出します。T女は「私」を自分の家に招こうとしているのですが、その場所を覚られないようにしているのです。ですから、一直線に家へは向かわずに大きく迂回して行くこととなります。この車中で「私」は「決して此の目隠しを取り外す気はなかった。

海の上で知り合いになった夢のような女、大雨の晩の幌の中、夜の都会の秘密、盲目、沈黙、——すべてのものが一つになって、渾然たるミステリーの霧のうちに私を投げ込んでしまっている」と感じます。ここにおいて「私」は、隠棲することでもくろんだ世界の住人になり得たわけです。

小説とは逆ではじめに謎解きをしておきましょう。T女の家は何処にあるかという、「道了権現の向かい側の、ぎつしり並んだ家と家との庇間を分けて、殆ど眼に着かないような、細い、ささやかな小路の〔中略〕中へ入つていくと右側の二三軒目」にあります。Tは芳野というその界限での物持ちの後家であった、という設定です。

解釈に移る前にこの場所を地図で確認しておきましょう。別の地図、これは地積図ですが、それも見ておきましょう。Tの家の住所は、東京市日本橋区蠣殻町3丁目13の1であることが判ります。この地積図は1912年調査のもので、「秘密」とほぼ同時代のものです。地積図というのはその土地の所有者が判ります。この13の1すべてが峯島こうというひとりの持ち物です。この人は別の場所に住んでいますからここを借地としていたのでしょう。峯島こうの住まいの持ち主は、峯島茂兵衛と言う人です。この峯島家は明治期の土地長者として有名です。第二次大戦後は新宿の歌舞伎町の開発にも関わった人です。つまり物持ち、という設定はリアリティーがあるどころかそのものといってもよい設定です。そしてこのあたりは待合が大変多い場所です。Tの家は「丁度此の女の身分が分からぬと同様に、待合とも、妾宅とも、上流の堅気な住まひとも見極めがつかない」と説明されています。これまで繰り返してきたことですが、この小説に登場する場所は、本当に当時の様子をよく生かして使われていることが分かります。

ちなみに谷崎潤一郎はこの近くで生まれ育っていますから、この辺のことはよく知っていたはずですが。

さて、目隠し的人力車に戻りましょう。

それに乗せられている「私」は視覚を奪われ、方向感覚も距離感覚も奪われたままT女の家に着きます。二人が逢瀬を楽しむ此の家は、「私」にとっては、当然のことながら、何処にあるか分かりません。それが何処であるか知らないだけではなく、その周辺部に関する知識も持ち得ません。むしろその周辺がないに等し

い、といった方がいいかもしれません。たとえて言うならば、真空の中空にその家だけが存在しているような状態といえるかも知れません。その家がそれを取り囲む周辺部を持たないと言うことは、社会的に存在する空間とは異質な空間となっていることを意味しています。もちろんわれわれはこうした空間を体験することは通常、不可能です。もし体験することになったならば、地理感覚や社会的な方向感覚が全くつかめず、大いに不安を感じることでしょう。

しかし「私」は全く逆です。そこでT女との逢瀬を2ヶ月もの間楽しんでます。love adventureと小説の中では言われていますが、二人の間に恋愛ゲームが生じていると言ってよいでしょう。ゲームは目隠しをされた所から始まります。このゲームに参加するには、その場所に対応して、社会的アイデンティティを持たない人物であることが求められます。もちろん「私」は有資格者です。T女はどうでしょう。彼女は「芸者とも令嬢とも判断の付きかねる所はあるが、連れの紳士の態度から推して、堅気の細君ではないらしい」と否定の言葉の連続で、結局は何にも特定されてはいません。T女も有資格者です。

また、ゲームは同じルールの下、対等の立場でこそ行われます。こうした希少な条件がそろった上で、ふたりは奇妙なゲーム空間として都市を体験していることとなります。この条件が崩れるとき、このゲーム空間は通常の社会的な空間に戻り、ゲームは終焉を迎えることとなります。

ある夜、「私」はほんの少しでいいから目隠しをとってほしい、と女にせがみます。それを制して女はこう言います。「どうぞそんなわがままを言わないで下さい。ここの往来はあたしの秘密です。此の秘密を知らればあなたはあなたに捨てられるかも知れません。〔中略〕 そうなればあなたはもう「夢の中の女」ではありません。あなたは私を恋しているよりも、夢の中の女を恋しているのですもの」

さて、この女の言葉には、最初に三友館でみたときのような「男を男とも思わぬような凛々しい権威」はまったく備わっていません。男に捨てないでと懇願する弱い立場に成り下がってしまっています。つまりもう「私」とは対等な立場では無いと云うことです。この時点でゲームの終わりは近づいています。

女は「私」の執拗な頼みに折れて、一瞬だけ目隠しを

ほどきます。「私」は正面に印形屋の看板をめざとく見つけます。後で分かることですが、それは最初に女物の古着を買った三味線堀の近くの下谷竹町の通りにある店です。地図で示せばこのあたりになるでしょう。しかし当時の資料を探しても、このあたりに印形屋は見つかりません。まあ、これは実際にあってもなくとも大したことはないのですが、印形とは印鑑のことです。これは日本ではあらゆる契約書、公式文章にかならず添えられるものです。西洋でのサインと同じようなものです。谷崎はこの一瞬の行為にきわめて顕著な社会性を織り込むことで、ゲームの終焉を予告しているのです。

ゲームの終わりは次のように書き出されています。

長い月日の間、毎夜のやうに相乗りをして引き擦り廻されて居るうちに、雷門で俥がくるくると一つ所を廻る度数や、右に折れ左に曲る回数まで、一定して来て、私はいつともなく其の塩梅を覚え込んでしまった。或る朝、私は雷門の角へ立つて眼をつぶりながら二三度ぐるぐると体を廻した後、此の位だと思ふ時分に、俥と同じ位の速度で一方へ駈け出して見た。唯好い加減に時間を見はからつて彼方此方の横町を折れ曲るより外の方法はなかつたが、丁度此の辺と思ふ所に、予想の如く、橋もあれば、電車通りもあつて、確かに此の道に相違ないと思はれた。(p.268)

T女の家「私」を導くものは、毎夜繰り返されることで「私」の体がしぜんに修得した空間感覚です。それは一種の「馴れ」のようなものでしょう。繰り返反復されることで身についたものです。いわば「馴れ」によって身体化された都市空間です。この身体化された空間によって、演出されたゲーム空間は、その虚構性が顕わになり、もう魅力的に感じられなくなります。「私」のゲームは終わったのです。

ここで「私」が隠棲をした理由を思い起こしましょう。「私」は「すべてありきたりの都会の歡樂を受け入れるには、あまり心がすすんでいた。惰力のために面白くもない懶惰な生活を毎日毎日繰り返して居るのが、堪えられなくて全然旧套を擺脫した、物好きな、アーティフィシヤルな、Mode of lifeを見出して見たかつた」からです。「私」は繰り返して反復して経験し

たために、都会に馴れてしまったから、そこから抜け出そうとしたのです。しかし、隠棲し、T女との間で love adventure を繰り返すことで、せっかく手に入れた、「アーティフィシヤルな、Mode of life」をみずからの馴れによって終わらせてしまったのです。何とも皮肉な結末です。

此の小説が書かれたのはいまからおよそ100年前です。100年たった今、われわれは馴れに打ち勝って常に魅力的でありつづける都市空間を作り出せているでしょうか。谷崎潤一郎が当時の都市に向けた問いかけは、今もまだ続いていると言ってよいかも知れません。

***附記**

本稿は、2008年10月10日のシンポジウムでの口頭発表に先立って、同時通訳者にあらかじめ提出した草稿である。

京都と鎌倉

歴史のなかの二都物語

井上 章一

国際日本文化研究センター

リオデジャネイロで、「京都からきました」と言うと、よく微笑をさそいます。にんまりされることが、しばしばある。ごぞんじでしょうか。リオには、「Kioto」という会社があります。害虫駆除を仕事にしている会社です。リオの市民は、台所にゴキブリがあふれだすと、「Kioto」に電話をする。すると、「Kioto」からゴキブリ退治の専門家がやってくる。「“Kioto”からきました」と、あいさつなんかをして台所へあがりこむわけです。私が「京都からきた」と言って、よくわらわれたのは、そのせいでしょう。

おかしいなどは、思いました。ブラジルには、「Amsterdam」という宝石商があります。「Copenhagen」というチョコレート屋もある。アムステルダムが宝石で、コペンハーゲンがチョコレート、なのになぜ京都がゴキブリ退治なんだ。はじめ、私はそのことで、なさげなく思いました。リオにはあとひとつ、富山＝「Toyama」という会社がありました。やはり、害虫駆除の会社です。どうして、日本の都市名が、そういうところに、ひろわれるのでしょうか。考えさせられます。

リオデジャネイロの話がつづいて、不快感をいだかれたでしょうか。「ここは、サンパウロだぞ。カリオカの話なんかするな」と。では、サンパウロの話にうつりましょう。サンパウロの街にも、害虫駆除の会社があります。「Osaka」とか「Tokio」、大阪、東京の名がつかわれているそうです。リオだけではないんです。サンパウロも、パウリスタも、いっしょです。ブラジル人たちは、日本の都市名で、害虫駆除の能力をあらわそうとする。日本には、ゴキブリをやっつけてくれる力が、期待されているのでしょうか。

どうしてブラジル人が、日本の都市名をそういうところでつかいだしたのかは、今、問いません。私にかわって、誰かしらべてみて下さい。ブラジルにおける日本像形成をめぐる、いい研究課題になると思います。

都市についての偏見は どのように形成されるのか

今日は、都市像の話をしてします。ある都市、たとえば京都についての思いこみは、どのようにしてかたちづくられるのか。偏見は、いかに形成されるか。そんなことを語りたくて、思っています。リオデジャネイロの「Kioto」については、話の枕にちょうどよいと考え、頭のところでふりました。

都市についての偏見と言えば、サンパウロとリオデジャネイロの間にもあります。サンパウロの人たちは、よくこう言います。「リオの間は、あまりはたらかない。あそんでばかりいる。時間はまもらない。彼らといっしょに仕事をするのは、できない」と。

私たちの研究所が、以前にサンパウロ大学で、国際共同研究集会をひらきました。その講演者をえらぶさいに、私はある若い作家の名をあげました。でも、しりぞけられたんです。「リオの人でしょ」という理由です。ああ、溝はふかいなと、そう思い知らされました。

もちろん、リオデジャネイロの側でも、サンパウロにたいしては、先入観をもっています。「彼らには心のゆとりがない。いつも、せかせかしている。人生をたのしむことが、彼らにはできない」というわけです。リオも、まけてはいないわけです。かたほうはビジネスマンなら、もういっほうは芸能人でしょうか。アリとキリギリスかもしれませぬ。京都はゴキブリらしいのですが。とにかく、たがいに偏見をいだきあっているわけです。

この常套的な物言いは、いつ、どのようにして、できたのでしょうか。カリオカが、ぐうたらなサボリ人間として想いえがかれるようになった、そのきっかけは何なのでしょう。私は、そういうことをしらべてほしいと思います。「カリオカは超歴史的に、本質的に人間として墮落しているんだ」なんて言わずにね。偏見がかたちづくられる、その歴史的契機に、目をむけてほしいものです。

東京奠都を契機に 「腐敗の都」となった京都

本題に入ります。京都の話、ここからいたします。京都と東京との距離は、500kmぐらいでしょうか。サンパウローリオデジャネイロ間と、おおよそ同じです。そして、京都はかつての首都でした。日本の天皇が、京都をすてて東京にうつったのは、1868年です。旧首都であるということでは、リオデジャネイロと、よく似ているかもしれません。観光都市であるという点もそうです。

日本の天皇が、京都にうつりすんだのは、8世紀末からです。以後、官僚機構にささえられながら、律令制とよばれる統治のしくみを、たもちつづけます。このしくみは早くから形骸化してしまっており、とりわけ11、12世紀になると、ほころびがきわだつようになりました。12世紀には、軍閥貴族＝武士、のちのサムライたちの台頭もあって、官僚支配は弱体化されてしまう。12世紀後半には、とうとう平家とよばれる軍閥貴族のひとつが、首都の統治機構をうばいとります。

しかし、そんな平家の統治を、こんどは源氏とよばれる、もうひとつの軍閥がうちたおしました。そして、源氏は、彼らじしんの中樞を、鎌倉というところへおいています。東京と同じ関東地方にある鎌倉です。彼らは、その拠点を、京都からはなしたのです。

私たちは、おさないころに、この歴史を、こうならいしました。「平家は京都にとどまったおかげで、武士としては墮落してしまっただけで、源氏は京都をさけたので、すこやかな武人の都を、関東地方にいとなむことができている」。このように、おそわったのです。京都は腐敗と墮落の都市で、人をろくでなしにしてしまうが、関東では健全さがたもたれる、というわけです。

20世紀後半の歴史学を代表する石母田正なんか、こんなふうには書いています。

「平安京における大部分の人間は、歴史的に不要な人間の集団であって、この世界に組入れられた者は、その出身と階級を問わず、頹廢の運命を負わされていたのである」(『宇津保物語』についての覚書—貴族社会の叙事詩としての』1943年)

ひどい話です。しかも、これは学術論文での指摘です。審査員もいる学会誌が、これをみとめたわけです。京都の人間は、くさっているということ。

大人になって歴史を勉強しはじめたころから、私は思ってきました。鎌倉の、関東のどこが健康的だといふのか。血で血をあらう、殺戮のくりかえされた鎌倉の、いったい何がすこやかだといふのか。あほなことをぬかすな、と。

京都にいとると人間はくさってしまう。関東にいとると、武人としての気構えがゆたかにはぐくまれる。こんな日本歴史の書きかたがはじまったのは、天皇が関東の東京へうつってからです。それまでは、ありませんでした。私のしらべた範囲では、田口卯吉の書いた『日本開化小史』(1883年)あたりが、そのさきがけになります。そして、これがそのまま、歴史記述に定着する。帝都になりおさせた東京が、歴史を書きかえたのです。それまでは、くさっていると言われていなかった京都が、東京時代以後、腐敗の都として歴史のなかへ、位置づけられていくのです。

リオデジャネイロが、首都の座をゆずったのは、いつごろでしょうか。カリオカ＝怠慢伝説の普及も、都市史的な変化にねざしているのかもしれませんが。いちどしらべてみて下さい。

関東を美化したいがゆえの名称 「鎌倉時代」

源氏が鎌倉に軍事拠点を置いたのは、12世紀末です。そして源氏とそのあとをついだ北条氏の鎌倉は、14世紀のなかごろについえさりました。今の日本史叙述は、この時代を、鎌倉時代と名づけています。しかし、これも東京遷都以後にかびあがった名称です。関東の現東京政権につかえる歴史家が、軍事拠点の関東におかれたことをよろこび、ことほいだ。そして、鎌倉時代という名をあたえてしまったのだと思います。

じっさいには、行政、立法、司法の中樞は、その多くがまだ京都にとどまっていた。鎌倉にうつされたのは警察力や軍事力の拠点でしかありません。商業の、社会の、そして文化の中心地は、あいかわらず京都でありつづけてきました。鎌倉なんて、小さな街です。同時代の京都とは、くらべるべくもありません。都市規模は、京都よりずっとおとっています。サンパウロやり

オデジャネイロとくらべた場合のブラジリア以下だったのではないのでしょうか。しかも、鎌倉はブラジリアのように首都機能を勝ちとつてもいかなかった。そんな時代を、どうして鎌倉時代とよばねばならないのでしょうか。

それは、関東の現政権が、関東の歴史を大きく美しくえがきたがったからです。歴史をゆがめ、自己を正当化したかったからなのです。そして、現関東政権は、関東の都合で書かれたこの歴史を、日本中におしつけることができました。それだけの権力、国民の歴史認識を左右する力が、関東政権には、そなわっているのです。その現政権をとりまく関東の歴史家には、とやうべきかもしれません。

世界から目を背けた 関東礼賛の歴史叙述を正したい

今の日本史は、この鎌倉時代がはじまる前ごろ、つまり12世紀から、中世をはじめます。そして、近世は江戸時代と、その前触れめいた時代をさすこととなります。おわかりでしょうか。中世、近世という新しい時代は、勢力の中心が関東にうつったことをめじるしとして、はじめられることになっているのです。関東は新しい。京都を中心とする近畿地方は、古くさい。そんな価値観にもとづいて、今の時代区分はなされています。京都はおとっている、おくれているという情操教育を、私たちはうけさせられつづけているのです。

西洋の中世史は、西ローマ帝国の崩壊から、はじめられます。帝国がこわされたあとに、東や北からゲルマン人がはいつてくる。そして、ゲルマン人の国々をうちたてる。そんな5世紀のうつりかわりで、中世の開始を語ります。イタリアのみならず、イギリスもドイツもフランスも、そこから中世がはじまります。もちろんポルトガルもそうです。

東アジアにも、ほぼ同じような歴史はありました。3世紀には、ローマにもなぞらえる漢帝国が、ついでさります。そのあとには、北からはいつてきた異民族、匈奴や鮮卑たちが、小さな国々をつくります。東アジアにおける民族移動期です。匈奴の一部は、そのまま西へ移動し、ヨーロッパの東部へ、フン族としてあらわれました。そのフン族が、ゲルマン人をおしだし、ローマ帝国の解体をもたらしたのです。まあ、このフ

ン族=匈奴説には、異論もあります。

ユーラシア大陸には、民族大移動という共通の歴史が、ながれていました。私は、これをもって、ユーラシアの中世を語りたいと思います。3～5世紀に、ユーラシアは中世をむかえるのです。

ところが、今の日本は、12世紀の鎌倉時代から、中世史をはじめています。ヨーロッパも中国も、みな3～5世紀から中世をはじめているのに、日本だけ12世紀から開始させているのです。おかしいとは思いませんか。

関東で武士の都がいとなまれたことを、新しい中世としてことほぎたい。そんな思惑、関東を美化したいという欲望で、今の歴史はくみたてられています。そして、ユーラシアの世界史からは、目をそむけてきました。ユーラシアとならぶことより、京都を足蹴にして鎌倉をほめることが大切だというわけです。

私は、こんな歴史をあらためてほしいと思っているのですが、どうでしょう。

散策記という文学ジャンル

永井荷風「日和下駄」と東京

真銅 正宏

追手門学院大学

明治維新により、江戸が東京になり、この都市の近代化が始まった。東京百年史編集委員会編『東京百年史』第二巻(ぎょうせい、1979年)によると、江戸時代の江戸の人口は、最盛期で130万人の人口を誇った。ただしこのうちの大部分が、旗本・御家人・諸大名とその家族および家臣団であり、それ以外の江戸町人の人口は、近世半ばの1721年頃で約50万人、幕末の1843年頃には約54万人で、あまり変化がない。大政奉還後、徳川家が駿府に移封となり、旧武家地から武家集団が居なくなると、その土地は荒廃したが、明治2年、すなわち1869年の調査によると、市中の人口は約50万人で、少し減少はしたが、やはりあまり変わらなかった。その後、荒廃した旧武家地に人口が再流入し、明治6年、すなわち1873年には、約88万人にまで回復した。しかしこの数は、まだ近世の最盛期から見れば、3分の2にも満たない。つまり東京は、近世から近代へという時代の流れとは別に、まず一旦衰微してから、時間をかけて再発展した都市であるという特徴を持つ。

江戸時代の繁栄の記憶は、当然、ここに住み続けた人々の脳裏には遺っていた。そのために、日本の近代化について語る言説においては、しばしば東京の近代化の動きを、否定的に捉える視線が見られる。いわゆる「昔はよかった」式の回想的文章である。特に、西洋化の象徴として、煉瓦造りの街並を目指した銀座について語る文章は、その否定的言説の最先鋒であろう。というのも、日本の湿気の多い気候と西洋の石の文化とはうまく合わないという、まことしやかな風評が、ある程度の説得力を持っていたためである。

しかしながら、これらが事実そのままではなかったということについては、藤森照信の『明治の東京計画』(岩波書店、1982年)に、丁寧に説明されている。湿気による黴などの被害の多くは、当初の煉瓦の質の悪さや、十分に乾いてから入居するというごく常識的な知識の不足からもたらされたものであった。このことに代表されるように、東京の市区改正という都市化の新

しい動きは、あらゆる方面から反対された。

ところで藤森は、明治の東京の都市計画の実態を明らかにする研究に携わるに際し、「江戸の方がよいと思わないこと、未来の目で東京を切り捨てないこと」に注意したという。藤森は次のように書く。

もう一つ奇妙に思えたのは、山の手に住み下町を語る人に出会ったことである。その言葉は、台所の隅や板塀の陰影から路次裏の人情まで仔細に写して余すところなく、下町の人が下町を語るよりずっと表現力にとんでいた。たいてい引き合いに出されるのは荷風で、麻布の西洋館に住んで夜な夜な玉の井あたりを徘徊する姿勢は、今も、散人の体毒を薄めつつも、文学者の都市観の根っこに生きているように思われた。

ここで登場してくるのが、山の手の人永井荷風である。荷風は、アメリカ合衆国とフランスへの5年弱の外遊を経て明治41年、すなわち1908年に帰国し、当時の日本の浅薄な西洋化に対して、痛烈な批評の言説を続けざまに発表した。要するに、東京の近代化への反対派の一翼を担うような存在として捉えられたのである。また、江戸文学にも実に親しかった。

しかしながら、彼の態度は、さほど短絡的なものではない。

後に詳しく述べるが、どうやら荷風は、浅薄な西洋化への反撥から、江戸時代を志向し、江戸に回帰したのではなく、荷風なりに、現実の東京を東京として、すなわち近代都市として見る視線を用意していたようなのである。ただ、その方向性は、当然ながら、都市計画を実現する政治家などとは、異なるものであった。彼にとっての東京という都市とは、住む場所である以上に、文学の場であった。

本稿は、そこに住むのではなく、視線を投げかける対象としての土地を、形成しようとした荷風の態度

を、散策記を通して検証しようとするものである。

1. 「日和下駄」の世界

荷風の東京観、またその風景観自体を知るに実に便利なものとして、『日和下駄』という散策記がある。最初、『日和下駄 一名 東京散策記』の総題で、荷風が編集に携わっていた『三田文学』の1914年8月から、1915年6月まで、3月と4月を除いて全9回にわたり連載された。その後、序文が加えられ、全体が「第一」から「第十一」までに再編成され、それぞれの章に表題が付されて、1915年11月に初山書店から刊行された。

その「序」には、「此書板成りて世に出でん頃には篇中記する処の市内の風景にして既に変化して跡方もなきところ少からざらん事を思へばなり」と書かれ、刻々と移り変わりゆく東京の風景の中でこれが書かれたことが示されている。要するにこの書は、その一瞬の東京の姿を捉えた、記録写真のような書物なのである。

「第一 日和下駄」の章に、「その日――を送るに成りたけ世間へ顔を出さず金を使はず相手を要せず自分で勝手に呑気に暮らす方法をと色々考案した結果の一つが市中のぶら――歩きとなつたのである」と韜晦しながらも、散歩の目的を述べた次のような言葉が見える。

元来が此の如く目的のない私の散歩に、然しながら若し幾分でも目的らしい事があるとするならば、それは何といふ事なく蝙蝠傘に日和下駄を曳摺つて行く中、電車通の裏側なぞにたまへ残つてゐる市区改正以前の旧道に出たり、或は寺の多い山の手の横町の本立を仰ぎ、溝や堀割の上にかけてある名も知れぬ小橋に出逢ふ時など、何となく其のさびれ果てた周囲の光景が私の感情に調和して、少時我にもあらず立去りがたいやうな心持をさせる。さういふ馬鹿気な心持になるのが何よりも嬉しいからである。

これは、一見すると、「市区改正以前」への郷愁の言葉のようにも見えるが、事実はそう単純ではない。ここに対比されているのは、江戸時代の名所古蹟と明治の西洋風の新風景などではなく、新旧の別を超えた、

人の手によるいわゆる名所や古蹟、名建築などと、名もない風景との対比だからである。

例えば「第八 空地」に、よりわかりやすい例が提示されている。語り手である「私」が、久米君という友人(久米秀治であろう)から、「有馬の屋敷跡には名高い猫騒動の古塚が今だに残つてゐる」との話聞いて、共に訪ねる場面である。

名所古蹟は何処に限らず行つて見れば大抵こんなものかと思ふやうなつまらぬものである。唯其の処まで尋ね到る間の道筋や周囲の光景及びそれに附随する感情等によつて他日咄の種となすに足るべき興味が繋がれ得るのである。(略)私達は既に破壊されてしまつた有馬の旧苑に対して痛嘆するのではない。一度破壊された其跡がこゝに年を経て折角荒蕪の詩趣に蔽はれた空地になつてゐる処をば、更に何等かの新しい計画が近い中にこの森とこの雑草とを取払つてしまふであらう。私達はその事を予想して前以て深く嘆息したのである。

ここに書かれているのは、確かに、名所古蹟を尊ぶ文学的心情ではない。むしろ名所古蹟自体には当初からさほど期待していないかのようなのである。一方、そこに到る途中の何気ない道筋に見るべきものがある、という点はここでもしっかり書かれている。さらに、その良さもまた、いずれ失われ、新しい何らかの建物が建つことが幻視されている。そしてそこから遡行的にこの土地が見直され、もはやこの土地もすぐに無くなってしまうのだなあということから、その風景が語る以上の価値が見出されているのである。

こうして見てくると、例えば「第三 樹」に書かれた次の言葉も、同様の意味合いを持つものとも見えてくる。

もし今日の東京に果して都会美なるものが有り得るとすれば、私は其の第一要素をば樹木と水流に俟つものと断言する。山の手を蔽ふ老樹と、下町を流れる河とは東京市の有する最も尊い宝である。巴里の巴里たる面目は寺院宮殿画廊劇場等の建築あれば縦へ樹と水なくとも充分であらう。然るにわが東京に於てはもし鬱然たる樹木な

くんばかの荘麗なる芝山内の霊廟とても完全に
其の美と其の威儀とを保つ事は出来まい。

これは、一見すると、江戸期以来の、徳川家の霊屋である「芝山内の霊廟」と、「鬱然たる樹木」との総合芸術性への賛美に見えるが、おそらくその先には、パリならば、樹木や水が無くても建築物だけで可能であると考えられる都会美が、東京においては不可能であるということの揚言とも思えてくる。東京が近代化されるということは、あるいは、鬱然たる樹木や水が失われることかもしれない。もしそうならば、いずれは失われるこれら樹木や水流に、今は殊更に愛着を覚えるという、荷風独特の価値観が認められるのである。

そもそも、『日和下駄』の構成は、以下のようなものであった。

序

第一 日和下駄

第二 淫祠

第三 樹

第四 地図

第五 寺

第六 水 附 渡船

第七 露地

第八 空地

第九 崖

第十 坂

第十一 夕陽 附 富士眺望

上記のとおり、選択基準が何ともばらばらに見える。これらの要素は、近代化の要素から遠いことはいうまでもなく、また江戸に回帰すべく褒め称えられるべき名所古蹟でもないのである。一見、名所探訪と思える寺についてでさえ、よく読むと、通常の拝観などと目的も意味合いも異にした言葉が続く。ここでは、大寺の大伽藍より、名も知らないような小さな寺が尊ばれるのである。このことは、空地や崖、坂などを訪れることと寺の訪問とが同列になっていることから明らかであろう。繰り返しになるが、これは、名所探訪記などでは決してない。むしろそのような散策記の通念を壊すような行為なのである。「淫祠」が第二に選ばれていることが、何よりそれを象徴している。

例えば、同じ文学者で、東京生まれの幸田露伴に「一國の首都」(『新小説』1899年11月)という文章がある。この文章などは、明治30年代の道路や行政機能を中心とした東京改良の動き、すなわち市区改正の議論にとって、後押しとなる優等生のような文章である。そこには、東京への愛情が次のように充ち満ちている。

あゝ帝国の内、いづくにか敢て我が日本国の首都たる東京を愛せずして可なりといふべきの民あらんや。首都好くんば吾人幸にその慶に頼らんのみ。首都悪しくば即ち如何。曰く、我が物と思へば眼の眩めき耳の鳴り頭の裂けんとする身をも厭はぬ習ひなるものを、如何で一國の首都の悪くとも、悪き首都なり、悪き首都なりといひ罵るのみにて余所に捨て置くべき道理あらんや。悪きは悪きなり、善しとはいふべからず、されどこれを改めに何の憚るところかあらん。国民としてその國の首都を愛せざるは、人としておのれの頭を愛せざる如き烏譚の痴者とはいふべからずや。

この激しい口吻の裏には、当時の市区改正への反対意見に対するさらなる強い反撥があったようである。その舌鋒は、同じ文学者にも向けられた。同じ文章には次のような言葉が見える。

詩人及び小説家等は、やゝもすれば都府を罪惡の巢窟の如く見做し、村落を天国の実現の如く謳歌す。何事につけても観察力のみ鋭敏に過ぎて施為の能に乏しきを常とする詩人小説家等の、都会を好む能はずして村落を愛するに至るべきは勢ひ然るべき事ながら、悪しきものをば悪しゝとのみして抛ち捨てんは仁恕の道にあらず。いはんや吾人は強ち都会を悪しとのみすべき理由を有する事なきをや。吾人は決して一派の詩人小説家等に雷同して、無責任に都会を厭惡嫌忌しこれを嘲罵するのみに終るべからず。観察の力の鋭敏なる人よりはその観察の結果を藉りて、而して吾人が考量の資となし、吾人が執るべき改善の方法を定むべきのみ。

ここで露伴は、観察者ではなくいわば実行者の道を選んでいいる。しかしながらこれは、逆に云えば、文学か

ら遠ざかることの宣言でもある。露伴は都市の必要要素の一として、「神祠」を数えている。「神祠は我が都府内に存すること甚だ多く、大概皆形勝の地を占め、相応の面積を領す。淫祠にあらざるより以上は、国家の尊崇し玉ふところにかゝるを以てその何の神たるに論なく褻嫚^{せつまん}すべからざるはいふまでもなし」と書いている。この、何気なく淫祠を切り捨てる態度に、荷風の「淫祠」に対する視線との相違は明らかであろう。

2. 荷風の見る東京の建築物

もちろん、日本の風景において、指標的な役割を果たす建築物としては、まず神社仏閣が挙げられよう。東京もその例外ではない。

天皇に「大政」が「奉還」され、王政復古なった明治維新の際には、「神」の位置が上がった。結果、神仏は明確に区別され、廃仏毀釈の名で寺院が排斥されるということとなった。このこともあり、蔑視された寺院は、殊更に荷風の興味を強くひくこととなった。これは、露伴が「一国の首都」の中で特に神社を重視したことと対照的である。そこには、失われゆくもの、消えゆくものへの荷風独自の視線、すなわち、失われゆくからこそ重要であるという皮肉な二重の視線が投げかけられるのである。

『日和下駄』の「第五 寺」には、次のように書かれている。

上野寛永寺の楼閣と芝増上寺の本堂は焼けてしまひ、谷中の天王寺は僅に五重塔を残すばかり、本所の羅漢寺も既に廃滅して五百の羅漢も一ツ残らずちりへに紛失つてしまつた今日、最早や東京には浅草観音堂位の外實際目につくべき寺院はない。(略)私は唯通りがりに、例へば古びた貧しい小家のつゞいた横町の端なぞに偶然半ば崩れかゝつた寺の門を見付けてあゝこんな処にこんなお寺があつたのかと思ひながら、そつと其の門口から境内を窺ひ、青々とした苔の色や古池に茂つた水草の花なぞを見るのが、何と云ふ事なく嬉しいと云ふのに過ぎない。京都や鎌倉の名高い寺々を見物するのは異つて、東京市中に散在したつまらない寺にはまた其れだけの別種の興味がある。これは単独に寺の建築や其の歴史

から感ずる興味ではなく、云はゞ小説の叙景、若しくは芝居の道具立を見るやうな興味と云つて置かう。

このような視線こそは、荷風が願うところであり、これは、東京の街を西洋風に発展させようとする行為でないばかりか、江戸時代のような立派な寺院の堂宇を再興しようとするようなものでもなかった。そこには、それらを否定してまで、詩趣、すなわち文学的感興が求められていたのである。

確かに次のような発言もある。同じ「第五 寺」の章の文章である。

近来日本人は土木の工を起す毎に欧米各国の建築を模倣せんと勉めてゐるが、私の目には未だ一ツとして寺院の屋根を仰ぐが如き雄大なる美観を起させたものはない。新時代の建築に対する吾々の失望は単に建築其のもののみならず、建築と周囲の風景樹木等の不調和である。現代人の好んで用ゆる赤煉瓦の色と、松の葉の濃く強い緑色と、光線の烈しい日本固有の藍色の空とは何たる永遠の不調和であらう。日本の自然は尽く強い色を持つてゐる。此れにペンキ塗や赤煉瓦を対峙せしめるのは余りに無謀と云はねばならぬ。然るに寺院の屋根と廂と廻廊とを見よ、日本寺院の建築は、山に河に村に都に、いかなる処に於いても、必ず其の周囲の風景と樹木と、また空の色とに調和して、こゝに特色ある日本固有の風景美を組織してゐる。

この荷風の建築及び風景美についての議論について、的を射たものかどうかについては、とりあえず触れないことにしよう。問題の焦点は、彼がこのような議論をもってただ赤煉瓦に代表される風景の西洋化を否定していたのか、という点にある。

荷風がヨーロッパの建築物を無条件に排斥しているのではないことは、この散策記に、パリを初めとするヨーロッパの都市の風景が、比較対象として多く登場することからも窺える。むしろ荷風は、西洋の風景の讚美者である。「第十 坂」の例を挙げよう。平坦な街路より、坂を好むという文脈の中の言葉である。

西洋に於ても寧ろ私は紐育のFifth Avenueよりもコロンビヤの高台に上る石級を好み、巴里の大通よりも遙にモンマルトルの高台を愛した。里昂にあつてはクロワルツスの坂道より、手摺れた古い石の欄干を越えて眼下にソオンの河岸通を見下しながら歩いた夏の黄昏をば今だに忘れ得ない。あの景色を思浮べる度々、私は仏蘭西の都会は何処へ行つてもどうしてあのやうに美しいのであらう。どうしてあのやうに軟く人の空想を刺戟するやうに出来てゐるのであらうと、相も変わらず遺瀨なき追憶の夢にのみ打沈められるのである。

ここにも見られるように、荷風は西洋の石の文化自体を否定しているのではない。それが東京という街に調和しているかどうかが問題なのである。先に見た「第五 寺」には、「日本の神社と寺院とは其の建築と地勢と樹木との寔に複雑なる綜合美術である」との言葉も見える。

しかしながら、荷風の議論には、更に一段進んだ大切な点がある。「第五 寺」の章は、次のような言葉で締め括られる。

思はず畠違ひへ例の口癖とは云ひながら愚痴が廻り過ぎた。世の中はどうでも勝手に棕櫚箒。私は自分勝手に唯一人日和下駄を曳きずりながら黙つて裏町を歩いてゐればよかつたのだ。議論はよさう。皆様がお退屈だから。

むしろこの態度こそ、荷風の議論を考える上で無視しては通れないものと考えられるのである。

3. 散策記が文学になる時

「第一 日和下駄」の章には、「今日東京市中の散歩は私の身に取つては生れてから今日に至る過去の生涯に対する追憶の道を辿るに外ならない。之に加ふるに昔ながらの名所古蹟を日毎年毎に破却して行く時勢の変遷は、更に市中の散歩をして悲哀無情の寂しい詩趣を帯びさせる。およそ近世の文学に現はれた荒廢の詩情を味はうと欲すれば埃及伊太利に赴かずとも手近の東京を歩むほど、無惨にも痛ましい思をさせる処はあるまい」と書かれている。ここに、この散策という

行為と、文学との近接性は明らかであろう。同じ章には、「江戸の人が最も盛に江戸名所を訪ね歩いたのは私の見る処矢張狂歌全盛の天明以後であつたらしい。江戸名所に興味を持つには是非とも江戸軽文学の素養がなくてはならぬ」とも書かれている。

しかしながらこれは、江戸期の軽文学を通して見れば、散策もまた文学的になるというような表面的な次元で受け取るべきではなさそうである。

注目すべきは、「昔ながらの名所古蹟を日毎年毎に破却して行く時勢の変遷は、更に市中の散歩をして悲哀無情の寂しい詩趣を帯びさせる」という視線である。詩趣、すなわち文学性は、この名所古蹟を破壊している時勢の変遷にこそ認められるという、実に皮肉で、実に逆説的な論理がそこに生じてくるのである。

散策記が文学になる時、それは、散策して得た都市への視線と、それを論じる議論と思索とが、都市計画の実現性から離れた時である。例えば幸田露伴は、先に見た「一国の首都」の中で、当時の市区改正の案にあるとおり、各所に公園を作るべきとした上で、「公園内の遊戯逍遙の如き健康平和の因をなすに足るべき習慣を与へんことは、道徳上よりするも衛生上よりするも経済上よりするも、万利あつて一害なきの企図なりとす」、「けだし我が都人士は古來適なる公園を有したる歴史を有せざるためと、運動歩行に不便なる衣服を着け居るためとの故にや、甚しく戸内に蟄伏することを悦ぶ習慣ありて、(略)挙動も活潑にして体軀も自ら好良なる欧米人の戸外の逍遙を好むに比して甚だ愧づべきこと」と述べている。しかしこのような議論と荷風の議論とは根本的に異なっている。荷風の議論は、散策を通じた、江戸回帰型の都市改良の議論に見えるが、実は改良自体を求めていない。つまり実行者の言ではない。荷風の文章を読むジレンマが此処にはある。その議論の中味が理解されても、それを現実に照合する限り、そこに文学性はない。むしろそれらが現実から遠ざかる時、文学がそこに顔を出すのである。およそ文学とは、そのような現実性や実用性とは根本的に相容れないものなのである。荷風の文章はそれを見越して、実現不可能な、そして非現実的な東京観を敢えて示すものと考えられるのである。

荷風は、『日和下駄』の「第四 地図」において、以下のような実に相対的な視線を、東京に対して投げかけている。

西洋文学から得た輸入思想を便りにして、例へば銀座の角のライオンを以て直に巴里のカツフエーに擬し帝国劇場を以てオペラになぞらへるなど、無暗矢鱈に東京中を西洋風に空想するのも、或人には或は有益にして興味ある方法かも知れぬ。然し現代日本の西洋式偽文明が森永の西洋菓子の如く女優のダンスの如く無味拙悪なるものと感じられる輩に対しては、東京なる都会の興味はどうしても勢尚古的退歩的たらねばならなくなる。吾々は市ヶ谷外濠の埋立工事を見て、いかにするとも将来の新美観を予知することの出来ない限り、愛惜の情は自ら人をしてこの堀に藕花咲匂うた昔を思はしめる。

要するに、荷風の視線は、東京の工事中なる現状に絶望する分、致し方なく、江戸という過去を目指すだけであり、必ずしもそれが唯一の答ではないのである。前掲の藤森照信『明治の東京計画』によると、明治39年、すなわち1906年に、外債の発行と東京市臨時市区改正局設置によって、新設計の市区改正案の速成が決められている。藤森は次のように書いている。

市中いたるところ市区改正の槌音の聞こえぬ日はなく、三年半を経て、明治四三年、おおよそ仕上がった。さらに、切れ切れにし残した二六カ所の工事に三年と一〇〇〇万円を注ぎ、ついに、大正三年、新設計は実現した。

この工事のさなかの明治41年、すなわち1908年に荷風はパリから帰国したことは先にも述べた。また森鷗外が、荷風の主宰する『三田文学』に、日本が西洋化の正しく最中であることを直截述べた「普請中」を発表したのが明治43(1910)年6月である。そして大正3(1914)年は、『日和下駄』の連載が始まった年である。この東京の市区改正運動の仕上げの時期に、帰朝後の荷風はいきなり遭遇したのである。

したがって、荷風にとって散策は、江戸軽文学を便りに江戸の面影を追うためというより、いかにそれが今日の前で、壊されていくかを確認する作業であったともいえる。この虚しさを、直接的に、誰かに抗議するのではなく、そもそも同様に、文字だけで形成される非物質的で非現実的なジャンルであるところの文学

という器に、これを盛っただけのことなのである。壊されていくことに抵抗も出来ない、実に虚しいものであるが故に、それは、文学となりうるのである。

そこには当然ながら、露伴のような市区改正をめぐる読者の自覚への働きかけもない。そんなものは読者にとっては、先に見たとおり、「お退屈」なもの以外の何物でもないからである。文学をそんな実用的な働きをするものとは考えないのである。

散策自体もまた、江戸追慕のために行うものでもない。ましてや、健康増進のために行うような行為では決してない。そこには最初から、無駄で無用であることが折り込み済みである。そしてそのような営為が言説化された際には、その無用性の裏打ちを伴うことを条件として、散策の営為と文章とが文学になるわけである。

おわりに

田山花袋は『東京の三十年』(博文館、1917年)の中に収めた、「東京の発展」という文章に次のように記している。

市区改正は既に完成され、大通の路はひろく拡げられ、電車は到るところに、その唸るやうな電線の音を漲らせた。(略)

でも、下町、ことに、日本橋の奥の方に行くと、今でも江戸の町の空気の残つてゐるところがないでもない。(略)

それから下谷の竹町、御徒町の裏通りにも、こんなところがあるかと思はれるやうな、二、三十年以上も時勢に後れた街の光景を見ることがある。そこには、江戸時代と言ふよりも、寧ろ明治十五六年代の街の縮図を私に思はせる。(略)

かうして時は移つて行く。あらゆる人物も、あらゆる事業も、あらゆる悲劇も、すべてその中へと一つ一つ永久に消えて行つて了ふのである。そして新しい時代と新しい人間とが、同じ地上を自分一人の生活のやうな顔をして歩いて行くのである。五十年後は？ 百年後は？

これが花袋の東京の現状に対する見方である。ここにはまだ将来への視線がある。荷風の視線は、一見過

去に向かうように見えて、実は、今、現在しか見ていない。もちろん、将来もまた、さほど重要ではない。亡びることが前提である現在がそこに措定される時、荷風の文学は一瞬その顔を見せる。過去のことであろうと、未来のことであろうと、今、文学としてここに書き付ける、その時間だけが、荷風にとって重要だったのである。

日本の都市大衆文化

鈴木 貞美

国際日本文化研究センター・総合研究大学院大学名誉教授

1. 日本の都市大衆文化と、その特徴

冷戦後の今日、情報化と呼ばれる現象を加えながら、大量生産／大量宣伝／大量消費を指標とする都市大衆文化は、ますます世界にひろがりつつある。日本のそれは、1920年代に他の先進諸国とほぼ同時に形成されたが、独自の性格も持っている。ここでは、日本の都市大衆文化の概要と、その独自性を明らかにしてゆきたい。

日本では比較的早くから都市の文化が発達し、日本の中世には、首都として古くからの奈良、京都に鎌倉が加わり三大都市になったが、京都は、公家と武家の勢力交代のあいだに、町衆が自立志向を強めて自治都市へ発展した。鎌倉と京都の禅宗のお寺(五山)には、僧侶が中国から来たり、こちらからも修行に行ったり、行き来があり、仏教文化以外の宋・元・明の文化も蓄積され、木版刷りの出版もはじまっていた。また戦国乱世を通じて多数の城下町や宗教都市、また堺、博多など商工業者の自治都市が形成され、自由な気風と教養を背景に、江戸時代(e.17thC～m.19thC)には、富を手にした商人を中心に、歌舞伎や浄瑠璃、読み物や俳諧など、民衆の娯楽が盛んだった。近松門左衛門、井原西鶴、松尾芭蕉に代表される元禄文化は17世紀後期から18世紀にかけてのことである。

早いという点では、宋末明初に記され、民衆に愛好された『三国志演義』や『水滸伝』など、中国の方が民衆文化の発達は早かったが、その多彩さ豊かさでは日本の方がまさっている。やがて文化の重心は京都、大坂から江戸へと移るが、いずれにせよ、世界でまれなほど早くから、多彩な民衆文化が展開していた。この点が、のちの都市大衆文化にも、日本的な特色を刻印することになる。以下、明治期および1910年代の前史、そして、1920年代の形成期と順を追って、その概要を見てゆきたい。

2. 前史——19世紀半ばから1910年代

明治期の文明開化は、いわば上層部の改革で、庶民の生活は江戸時代とそれほどかわらなかつた。それが大きく様が変わりしてゆくのが、1904-05年の日露戦争の後、1920年代にかけてのことである。日清、日露戦争期の相つぐ増税によって、全国民の70%を占めていた農民のうち、小作農が70%くらいまで増加、農村に資本主義経済が浸透し、出稼ぎに頼る状態が慢性化した。そして、彼らの多くが都市に流れこみ、1920年には工場労働者の人口が小作農のそれをうわまわるようになる(第一回国勢調査)。産業構造が急速に転換し、軽工業は大工場化し、農村から若い女性労働力を呼び寄せ、酷使する方向へむかった。重化学工業の現場でも男性労働者の肉体が傷んだ。都市の工場地帯はふくれあがり、貧民層がスラム街を形成し、都市は歓楽と犯罪の渦まく場所として、憧れと恐れの対象となった。また東京ではセメント工場が灰を降らせ、東洋のマンチェスターの異名をとる大阪では紡績工場から出る煤煙が小学校の机の上にも降りつんだ。職場への機械の導入は、人びとの神経を痛めた。江戸時代に築かれた信用第一の商法も急速に崩れ、競争発展が世の原理になった。そして、商社マンやサービス産業に従事する人びとが新中間層(江戸時代の庄屋層、富豪の町人層を旧中間層と呼ぶ)を形づくってゆく。農村では資本主義の浸透に対して、換金作物の栽培など自衛策がとられ、また地縁共同体の再編が進んだ。

俸給生活者が都市とその近郊に移り住むにつれ、それまでの大家族が解体し、1930年には二世帯以下の家族が優に50%を超える(第二回国勢調査)。また、1910年代に入ると満20歳男性で尋常小学校卒業程度の識字率をもつ人びとが85%に達する(陸軍壮丁調査)。エリート卵と位置づけられた中学生や、とりわけ女学生が急増、識字率の量と質が飛躍的に高くなってゆく。彼らの多くは、短歌をつくることをたしなみ

のひとつとしていた。俳句は、より遊びに近く、人口はその約三倍におよぶ。江戸時代まで詩といえば、漢詩を意味し、明治期にヨーロッパの詩の影響をうけて、和歌、俳諧、漢詩を日本の詩とよぶようになったが、漢詩は日露戦争後に急速に廃れた。

1905年、日露戦争後の都市化の進行は、都会の景色まで一変させた。東京では、1917年ころ、江戸の風情を残す場所が消えてしまうと日本画家たちが嘆くほどだった。古都、京都でも道路が拡張され、市電が走るようになる。近代機械文明の進展が生む生命の危機に対する反発は、一方で、生命力の解放を求める主張を、他方で伝統の見直しの機運を育てた。とりわけ民衆のあいだでは、平和で太平楽な江戸の文化を懐かしむ感情が渦巻き、着物の柄にも江戸小紋が復活、アールヌーボーの植物模様と入り混じって流行した。こうした都市の変貌や、伝統の再評価の機運を背景にした芸術作品も多く生み出された。

内務省地方局は日清戦争を前後する時期から生じはじめた都市問題——いわゆるスラム街の形成——への対策に、日露戦争の戦費をまかなうために用いた外国債の返済に汲々とする国家財政はあてにできず、「日本古来の田園趣味」の継承をうたい、近江商人の出身地、滋賀県五箇^{ごかしやう}荘村、漁村の代表例には広島県賀茂郡坂村、農村の代表例には愛知県海東郡甚目寺村^{じもくじ}などをあげ、節約と風光明媚な集落の見直しを訴えた。結核も蔓延し、医者たちも都会の空気や水質の汚染を指摘し、郊外への移住を奨めた。

こうして人びとの生存そのものが危機にさらされる事態が進行し、生命の危機感がひろがり、欧州大戦（第一次世界大戦）の予感と勃発は、魂の救済と地上の救済とを求める疼きをさらにかき立て、信仰の価値を訴えるさまざまな宗教運動が展開し、一種の宗教新時代を到来させた。また労働者や女性の解放を求める声のなかに、そして、詩の中にも、いのちの燃焼と救済を求める叫びが聞こえる。

他方、日露戦争後の知識人の心にすみついたのは倦怠だった。それを逃れようと狂おしいまでの生命の燃焼を求める衝動が渦まくと、デカダンスが口を開く。よく知られた吉井勇の「かにかくに祇園はこひし寝るときも枕まくらの下を水のながる」という短歌は、耽美頹唐、酒と情癡の世界を流麗な調子でうたうと評されてきたが、同じ歌集『酒ほがひ』（1910）には、

次のような歌もある。「われと墮ちおのれと耽けり楽欲の巷を出でぬ子となりしかな」、「すてばちの身をたはれ女の前に投ぐわが世のすべて終りたるごと」。

祇園情緒をひたすらに流麗にうたいあげる裏には、色街を出られなくなるほど墮落した己れに対するどす黒い自嘲が、張り付いていたのである。これは大正期に、若い芸者に入れあげ、情痴に狂う中年男を多く主人公にした「私小説」が流行し、そこに、しばしばセルフ・パロディーが織り交ぜられていることの秘密を示してもいるだろう。

捨てばちにエロスの陶醉を求める傾向は、若い世代も感染した。木下空太郎の詩「春朝」（1911）より。「雨の降る春の朝、／にがい酸っぱい生の味、／解脱もならぬ苦しきは、／どうせまよと、巻きかかるふてくされたる幻影の／かの波な み頭がしら、ピアズレエ、ギユスタヴモロオ、我国は／鶴屋南北、喜多川の／痛ましくも美しきその妖艶の神のすむ／海の底へと祈願する」。

「にがい酸っぱい生の味」がする倦怠感。凡庸な身には、求めても解脱は訪れない。その苦しさから逃れようと、身を焼くような凄艶な美を求める。そのとき、ヨーロッパの世紀末絵画と江戸後期の民衆を魅了した凄艶な趣向が横並びにされる。イギリスのピアズリーは、日本の浮世絵版画に学んで大胆にデフォルメした線描でエロティシズムをふりまき、フランス象徴主義の巨匠、ギユスターヴ・モローはインドの神秘的宗教の雰囲気を取りこんだ絢爛たる油絵を描いた。四世鶴屋南北は凄惨な殺しや濡れ場、また観客の意表に出る奇想に満ちた歌舞伎をくりひろげた。歌麿は、後期の肉感的な浮世絵を想えばよい。そして、この「酸っぱい生の味」は、北原白秋の詩や谷崎潤一郎の小説など1910年代から20年代かけて花ひらいたエロティシズムとグロテスクの美の根方をよく語っている。

20世紀への転換期には、ノルウェーのイプセン、ドイツのハウプトマン、フランスのユイスマンスら「自然主義」に出発した劇作家や小説家が、自然の深みや生物の本能のもつ神秘——たとえば渡り鳥の驚くべき飛行距離など——にひかれ、象徴主義に転じていった。ヨーロッパで自然主義が衰退し、象徴主義が盛んになっていることは、ドイツの批評家、ヨハネス・フォルケルトが『美学上の時事問題』（*Asthetische Zeitfragen*, 1895）で「自然主義は終わった」といわれるが、自然の

「深秘なる内性の暴露に向かう『後自然主義』は、自然の神秘に向かう象徴主義と本質を同じくし、また近代人の「神経質」な特質が「現実の感覚」より「空想的な感覚」を重んじる方向を盛んにしていると述べ、これを森鷗外が『審美新説』として翻訳紹介（『柵草子』1898～99年に連載、刊行1900）し、反響がひろがってゆく。象徴主義の詩人として出発した岩野泡鳴の『神秘的半獣主義』（1906）は、そのなかで、自らメーテルランクの「思想上の兄弟分」と称し、「自然主義」が深まると「神秘」に入らざるをえないと述べている。彼は『早稲田文学』をひきいる島村抱月とともに「新自然主義」を名のり、ともに、普遍的な「生命」の象徴表現を目指す芸術論を展開した。小説界でも「自然主義」は、性欲を暴き書くもののように思われ、1910年には失墜し、入れ替わるようにして、エロティシズムとグロテスクを特徴とするデカダンスの芸術が開花してゆく。

3. 1920年代——都市大衆文化の開幕

3-1 都市大衆文化へ

1918年に米騒動が全国各地で爆発、20年には普通選挙運動の高揚とならんで、アナルコ・サンディカリスト、大杉栄の息のかかった大ストライキが官営八幡製鉄所の溶鉱炉の火を4日間にわたって消した。21年には神戸のふたつの造船所で大争議が起きた。これにはキリスト教社会主義の賀川豊彦が活躍した。1910年の大逆事件ののち、官憲により社会主義が徹底的に抑え込まれていたため、男女労働者の生存権、生活権をかけた自然発生的なストライキは組合主義の色彩を強くもって高揚した。

1920年、日本がILOを傘下に抱える国際連盟の常任理事国となると国際協調路線をとり、労働組合運動や社会主義思想への弾圧を一定程度緩め、普通選挙の実施を決めた。また1919年に3・1朝鮮独立運動と5・4中国独立運動の高揚を受け、植民地統治を武断政治から文治政治に転換した。

労働者や小作農の生存権をかけた闘争に支えられた大正デモクラシーの波は、1923年9月1日の関東大震災をきっかけにして、急速に引いてゆく。その日のうちから、朝鮮人と社会主義者の暴動が起こるといふ流言飛語にあおられた自警団が約6,000人の朝鮮人、中国人を虐殺。不穏な動きを抑えこむため、内閣は翌

2日より11月半ばまで、東京周辺に戒厳令を敷いた。その裏で、陸軍と警察は亀戸で10人の戦闘的労働者を、16日には無政府主義者、大杉栄・伊藤野枝夫妻を殺害していた。財界からは「大震災は、近年、贅沢と放縦に慣れ、危険思想に染まりつつある国民に対する天罰である」と「天譴論」が唱えられ、11月10日には「国民精神作興ニ関スル詔書」が質実剛健の国民精神を作興せよと呼びかけた。学生に対しては社会主義と風紀の取り締まりをはかる「思想善導」が開始される。

第1次大戦による好景気と、そのあとの不況の波、そして震災によって、世の無常を思い知らされた大衆の心には、やるせなく、わびしい思いが棲みついた。北原白秋とともに童謡や民謡運動に活躍した野口雨情の「船頭小唄」がそれをよく映している。「おれは川原の枯れ薄／同じおまえも枯れ薄／どうせふたりは、この世では／花の咲かない枯れ薄」。

第一次世界大戦後の不況により、資本集中が進み、1923年秋の関東大震災によって東京の資本が打撃を受け、関西資本を本拠にする毎日新聞と朝日新聞が二大新聞になり、全国紙の様相を強めて、ともに「全国三百万読者」を呼号、一冊一円で大量の活字を盛り込んだ豪華な装丁の「円本」や大衆雑誌がブームを呼び、やがて1930年ころからラジオ受信機も普及してゆく。文字通りマス・メディアの時代にはいり、大量生産／大量宣伝／大量消費のサイクルがまわりはじめる。

新聞やラジオの報道、大量に出まわる廉価な商品の前では、どんな職業や身分の人も同じ消費者にすぎない。都会の盛り場では、道行く人はみな素性を知らない他人ばかり、群集の中の孤独感をみんなが味わうようになる。地方都市の中心街にもアールデコ風の街路灯が点り、盛り場には色とりどりのネオンサインが輝き、一時の歓楽を求める人びとが集まり、一見華やかな大衆文化が花ひらく。このような光景が「帝都復興」の掛け声がかかった東京だけでなく、とともに地方都市にもひろがっていった。

新たな消費文化のシンボルのひとつはモダン・ガールである。タイピストや電話交換手、デパートの売り子、カフェのウェイトレスなど、働く女性たちが都会を彩った。断髪（ショート・カット）に短い袖とスカート丈の洋服で街を闊歩し、都会で一人暮らしし、スポーツを好むモダン・ガールたちは人目を引いた。肌を露わにし、活発に動きまわるのは男のすることとい

う決まりを^{おか}し、古い「女らしさ」を捨ててエロティシズムを振りまいたからである。「男おんな」と陰口をたたかれ、そうでなければ、「野性的で、かつ技巧的な」魅力が語られた。和服の柄にも、襟元にも、モダンなデザインが配されるようになっていった。

3-2 「大衆文学」の勃興

都市大衆文化の開幕を上げるもうひとつのシンボルは、「大衆文学」を名乗る文学運動の勃興である。1926年に、時代小説作家として注目を集めていた白井喬二が同人雑誌『大衆文芸』を創刊すると、毎日新聞社の週刊誌『サンデー毎日』が「大衆小説」を懸賞募集（木村毅が選考）するなど、その波はまたたくまにひろがり、そして1927年に平凡社が一冊一円で大量の活字を詰め込んだ「円本」の『現代大衆文学全集』を売り出し、あっという間に「大衆文学」ということばが、ジャーナリズムにあふれるようになった。白井喬二による「大衆文芸」の命名は、1917年のロシア革命に学んで、国家社会主義に傾斜し、大衆社を組織した高島素之の雑誌『大衆運動』などにヒントをえたものだったが、「大衆文学」の勃興は、それまでは大勢の僧侶を意味する仏教用語として用いられていた「大衆」という語を“mass”の訳語として定着させた。

そのとき、提唱された「大衆文学」とは、文学青年を読者対象に絞った文壇小説に対して、勤労大衆に慰安と思想を提供するためのものであり、その布陣は「時代小説」と新たに若い読書人たちをつかみつつあった「探偵小説」だった。その背景としては、ロマン・ロランやエレン・ケイらによって勤労者の労働力再生産のための娯楽の必要性に発する「民衆芸術」運動が、大正期に論議の的となり、また実践に移されていたこと、浪曲の台頭によって講釈の場を失いつつあった講談が、夕刊紙などに進出し、講談速記が読み物としてむしろ盛んになり、また少年向けに創作ものを手掛ける「立川文庫」がヒットしていたこと、作家が創作講談の筆をとりはじめたことなどがあげられる。幕末の変革期に舞台を求め、架空の主人公を活躍させる長編のフィクション、中里介山『大菩薩峠』(1913～)が新聞連載され、しだいに人気を博していたし、他方、コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものにヒントを得た岡本綺堂の「半七捕物帳」シリーズ(1916～)も好評を得ていた。ただし、この2人の作家は「大衆文学」運動とは

距離をとっていた。

白井喬二は、「大衆文芸」運動をおこすにあたって、1920年代に犯罪トリックを中心にした探偵小説作家としてデビューし、人気を集めはじめ江戸川乱歩を誘い、乱歩がこれに応じたため、運動は「時代小説」と「探偵小説」のふたつのジャンルを核として推進された。その理由には、舞台を江戸時代にとり、謎ときと探偵役の冒険からなる「捕物帳」という両ジャンルにまたがるような小説形式があったことも一役買っている。

3-3 エロ・グロの大衆化とナンセンス

江戸川乱歩の探偵小説「赤い部屋」(1925)の主人公は、法律にふれない完全犯罪の方法を次つぎに考え、実行に移す人物だが、その動機を、こう述べている。「私という人間は、もう人生が退屈で退屈でしかたがなかったのです」。大正期の知識青年たちをとらえたエロティシズムとグロテスク、デカダンスの美学は震災後、大衆の心にも取りついた。倦怠に根ざした好奇心は、強い刺戟を求めてやまない。官能の陶醉を求めて、エロスの叛乱は大衆雑誌の中にひろがった。奇矯なことを追い求める「猟奇」という語が雑誌や新聞に踊り、性犯罪が好んで取りあげられてゆく。エロ・グロの流行である。

他方、バカバカしい無意味さ、ナンセンスも流行した。最初はユーモアとベアソスといわれ、表面は滑稽でも、ほろ苦さが残る読み味が好まれたが、しだいに捨てばちな、あるいは一瞬でも、この世の憂さを忘れさせ、また世界のすべてを笑い飛ばすようなものが流行した。チャップリンやバスター・キートンのドタバタ喜劇が受け、時代小説にも、娯楽時代劇映画にもモダン・ダンスのステップとともに取り入れられた。欧米の雑誌からパーティー・ジョークが翻訳され、新聞にも軽い笑話があふれる。

1910年代から絵画、詩、そして小説に、象徴主義から表現主義などのアーリー・モダニズムへの流れから刺戟を受けた作風が少しずつ現われていたが、1920年代に入り、日本のモダニズム詩は、1920年代に国際都市、大連で安西冬衛、北川冬彦らによって口火が切られた。そして、とりわけ関東大震災後、村山知義がドイツから帰国すると、ダダ、シュルレアリスムなど第一次大戦以降のヨーロッパの新しい表現に刺戟を受けたモダニズム芸術運動が本格化する。ひとことでい

えば、印象や感覚の断片を、新たな形式に組み立てる方法である。

1920年代のもうひとつの特徴は、非合法の日本共産党に指導された「プロレタリア文化運動」とそれに同調する言論がさかんになったことである。科学的社会主義を名のるマルクス主義は、社会主義に向かう歴史の必然性が、1917年のロシア革命によって証明されたと喧伝した。知識階級が没落するのは「宿命」という考えがひろがった。だが、歴史の必然性を認識すれば、知識階級も社会主義運動に合流することができるという考えが、これを覆した。日本では福本和夫が知識人をまじえた強力な党をつくり、労働者を階級意識に目覚めさせることが必要と訴えて、一時期、共産党の実権を握り、リーダーの大杉栄を官憲に殺害されて失ったアナキストとの闘争を強めて党勢を拡大した。

だが、国際共産主義運動の司令部、コミンテルンが1927年に発表した日本革命運動の指針では、これを、労働運動を分裂させるものと批判し、君主制の廃止など民主主義革命と、また中国など民族独立運動を支援する方針を掲げた。官憲は、活動家を大量に検挙し、徹底的に封じこめる作戦に出た。知識層は、合法活動に活路を求め、社会主義の実現を目指す言論が一時期、ジャーナリズムを席捲するほどの勢いをもった。プロレタリア芸術運動も多彩に展開した。

1900年を前後する時期、印象主義から象徴主義への傾斜を深めた芸術の流れは、松尾芭蕉の俳諧を日本の象徴詩とし、俳諧の持ち味である滑稽味を抜いて、その真髄として「さび」を指摘し、それを宇宙と一体となる境地を示すものと論じるようになっていった。近代短歌の巨星、斎藤茂吉が「実相に観入して自然・自己一体の生を写す、これが短歌における写生である」(1921)と断言し、都会で神経を痛めた青年が田園の暮らしのなかで神経衰弱でなくては感じられない美を味わう小説『田園の憂鬱』(1918)を書いて、文学青年たちの心をとらえた作家、佐藤春夫は、評論『『風流』論』(1924)で、芭蕉の芸術は「全く宇宙と一体となってしまったような心身合一の深い感興、その一刹那の感覚」を表現したものと説き、それを手本に、フランスのバルザックに代表される「人間意志の紛糾を極めた葛藤を凝視し、それを組み立てたところに意味のある近代小説」から抜け出たいと述べている。そして、詩人、

萩原朔太郎が1926年、「象徴の本質」などのエッセイで、ヨーロッパの前衛詩人たちが日本の俳句をヒントにしていることをつかみ、世界に冠たる日本の象徴文芸を訴えるに至る。

このような動きのなかで、たとえば、小動物たちの死を自身の生死に重ねて随筆のような形式で書いた志賀直哉「城崎にて」(1917)などが、東洋的な「生死一如」の境地を書いた「心境小説」として認められてゆく。これはフランスの散文詩風のコントなどと混じりあい、日本に独自の「私小説」と呼ばれることになる。

4. 1930年代——歴史の転換点

1929年、アメリカが生産過剰から経済危機に陥り、ソ連を除く国際経済が大恐慌に見まわれ、日本もその波にのまれ、1930年から31年にかけて未曾有の経済危機に入る(昭和恐慌)。これが歴史の転換点を準備した。それまで社会主義革命を目指す論調が強かった日本共産党は、1932年、コミンテルンの指令で、天皇制打倒、民主主義革命の実現を掲げた。官憲はこれを徹底的に弾圧し、突然の方針転換に動揺した指導層が雪崩を打って転向し、日本共産党はほぼ崩壊した。

1932年には、5・15事件が起こる。別働隊を指揮した橋孝三郎は、農村の困窮はマルクスが説くように社会機構の問題だが、マルクス主義が労働者を主体とするのに対して、アジアは農村を土台とする東洋文明を復権すべしと訴えている(『日本愛国革新主義』1932)。アジア主義に立つ農本主義革命の企てだった。そこには、インドの詩人で独立運動の闘士、1913年に東洋人ではじめてノーベル文学賞を受けたタゴール『サーダナ——生の実現』(1913)が冒頭で説く「自然の浩大な生命に包まれ、大自然にはぐくまれた」精神が引かれてもいる。タゴールは、日本でたいへん人気が高く、根源的な生命に根ざす思想をうたう『生の実現』は、くりかえし翻訳されていた。

1935年に国体明徴運動が国会へ持ち込まれ、それまで公認されていた天皇機関説——国家そのものに主権があり、天皇は頭部の役割を果たすという理論——が否定され、天皇主権説が認められた。「日本精神」を謳歌する思潮の高まりに対して、リベラリストやマルクス主義経済学者が公然と批判する姿勢がジャーナリズムに見られるのも、この年までのことである。

1930年には、帝国大学憲法学教授、笈克彦が、天皇は「宇宙大生命の表れ」であり、儒教や仏教、キリスト教をも同化する普遍的な力をもつという考えを一般向けに書いた『皇国精神講話』や、のち、国民精神文化研究所の理論家として活躍する哲学者、紀平正美^{きひらただよし}がドイツ観念論哲学を換骨奪胎して、日本文化の特殊性を「ことあげ」（言揚、言挙。言葉で論じること）しないことや「^{かなながら}惟神の道」——神があるがままの道——に求める『日本精神』、1935年には、「神ながらの道」を「至誠」「神人合一」、「公明正大」や「清明心」などと同じ意味で、儒学や道家思想、陽明学、大乘仏教やドイツ哲学とも共通する考えであり、天地自然に従うこと、普遍的な精神と説き、「今後は日本民族が『神ながらの道』に^よ拠って自主的に積極的に東西洋文化を融合調和することに努力しなければならぬ」と説く哲学界の大御所、井上哲次郎の『日本精神の本質』が出されるなど、神がかった国体論が唱えられてゆく。

このうち、笈克彦のものは、皇道派の青年将校たちの精神的な支柱となった。彼らは、1936年、2・26事件を起こす。この4日間にわたるクーデターに対する非難の高まりを逆用し、軍全体で国家改造を実現する方針を固めた「新統制派」が軍部を掌握し、内閣にも食いこんでゆく。民間ファシズム運動も統括し、財界首脳とも連携し、皇道派の思想も取り込み、総力戦にむけた機運をつくってゆく。

そして、1937年7月、日中戦争の本格化により、世相は一挙に戦争気分染まる。それでもナンセンスに現を抜かず、大衆の気分を、いかに戦争に向けるかが体制側の課題であり、9月には国民精神総動員運動を開始し、ダンス・ホールなどは閉鎖され、モダン都市の風俗は下火になっていった。「革新」官僚たちは、国内矛盾を抑える社会主義的な政策を次つぎに実施し、それに反ファシズムを唱える社会民主主義の勢力も、飲み込まれていった。

1937年12月、日本軍が南京大虐殺を起こし、国際世論は一挙に反日に傾き、日本は孤立、日中戦争は泥沼化する。

同じ12月と翌年1月に、人民戦線事件が起こる。官憲は、それまで反ファシズム運動をリードしてきた山川均が率いる労農派の労働運動家や学者を大量に検挙し、戦争反対の意志を強権的に抑えこんだ。

近衛文麿内閣は1938年11月に、日中戦争の戦略を

「防共」から日華満の連携による「東亜新秩序」建設へと転換し、中国国民党ナンバー・ツーの汪精衛に働きかけ、やがて南京政府を樹立させるようにはかってゆく。「満洲国」のスローガンだった「民族協和」をアジア全域にひろげたもので、今日でいう多文化主義を標榜するものだった。そして、これが、日独伊三国同盟の締結、日ソ中立条約の締結、そしてヨーロッパにおける第2次世界大戦の勃発、日本軍の仏印進駐など国際情勢の変化を経て、1941年6月に第二次近衛文麿内閣によって「大東亜共栄圏」構想として発表されることになる。

1941年12月8日、対米英戦争の開戦は、中国侵略に心を痛めていた人びとにも、西洋近代、すなわち帝国主義を超克し、アジアを世界史に登場させるものという意義を受け止めさせ、それまでのアジア民族の解放のスローガンに一挙に現実味が与えられた。ところが、対米英戦争の開戦の詔勅に「大東亜共栄圏」の文字は現れない。第2次近衛文麿内閣が唱えていた国是は、軍服を着たまま内閣総理大臣の椅子に座った東條英機に引き継がれなかったと考えてよい。日本軍が占領下においた東南アジア各地でやがての独立を約束するが、軍部の行動は、米英による国民党軍支援物資の補給路を断つことに邁進するだけで、各民族の独立運動を援助する姿勢を見せた形跡は見あたらない。1943年11月初旬、日本政府は大東亜会議を招集し、大東亜共同宣言を発するが、すでに太平洋における制空権、制海権はアメリカに握られていた。

なお、日本のモダニズム詩は、1933年に傀儡政権を立てて建国した「満洲国」や台湾、上海、朝鮮半島でも展開した。日本の「内地」から、各地に赴いた詩人たちは、それらの都市に異国情緒を求め、また「民族協和」や「大東亜共栄圏」のユートピアを夢見る詩として展開した。

松尾芭蕉の俳諧を日本の象徴詩と論じた伝統の再解釈の流れは、能楽などへも範囲をひろげ、禅林の生活からひろがった中世の美意識全般におよび、1935年ころ、アカデミズムの美学、文芸学は「わび・さび」や「幽玄」こそ、「日本的なるもの」の核心と論じるようになっていった。ヨーロッパの象徴主義を受け取ってつくられてきた日本の芸術上の伝統主義の流れに対して、小林秀雄ら日本のリベラリストたちは、近代化するなわち欧化、実証主義や科学精神の普及という戦略を

とって対峙しようとしたため、有効な反撃を行うことができないままに、対米英戦争の勃発を前後して、大勢は伝統主義の大波に巻き込まれていった。

第二次世界大戦に敗北した日本では、体制・反体制を問わず、アメリカ文明へのキャッチ・アップが大勢を占め、米ソの冷戦体制のもとで、日本はアメリカの核の傘の下にはいることにより、高度経済成長を遂げ、テレビジョンの普及や東京オリンピックの開催、明治100年祭など現代化の道をひた走るが、そこには1920年代の大衆文化の「復活」現象がさまざまに見られ、また、茶道、華道などに「わび・さび」や「幽玄」などを日本文化の独自性として打ち出す動きも大衆化する。これを大衆文化の第2期とすれば、1980年代に本格化する情報化社会化、グローバリゼーションとローカリゼーションが複雑にからみあったグローカリゼーションの進行する今日までを第3期と規定することができるだろう。

この第2期には、1930年代の近代化すなわち欧化路線が再評価されるかたちになった。それゆえ、文化全般については、日本共産党が引き続いて用いた戦前の日本すなわち「(半)封建制」規定に縛られ、現代都市化、大衆社会化現象の解明が大幅に遅れた。文学史においては、明治後期の分析にどちらに肩入れするにせよ、「自然主義—対—ロマン主義」の図式が幅を利かせることになり、20世紀における象徴主義からモダニズム諸潮流への展開過程が長く解明されずにきたのである。

日本近現代文化史、文学史の全面的な再編成は、1980年代からさまざまに盛んになっているが、2010年代ようやく決着がつこうとしている¹。

1 簡便な書物としては、鈴木貞美『入門 日本近現代文芸史』（平凡社新書、2013）、本格的な学術書としては『近代の超克—その戦前・戦中・戦後』（作品社、2015）を参照されたい。

100 years of the Meiji Revolution (1968) and the Beginning of the Global Diffusion of the Japanese Urban Design

Andrea Yuri FLORES URUSHIMA

Center for Integrated Area Studies, Kyoto University

In 1968, Japan celebrated 100 years since the opening of the country to exchange with foreign countries during the Meiji Revolution. In terms of architecture and urban planning, the specialized media and the central government issued a series of articles and reports related to the huge urban transformation that occurred throughout those past hundred years.

Effectively, the Meiji period aperture initiated a process of absorption of techniques and expertise acquired from pioneering industrial countries which permanently changed Japanese society's way of living and, consequently, represented an important moment in the history of the country's modernization.

In terms of urban planning, the intervention based on foreign models was adapted to the needs of cities in Japan, which was one of the most urbanized country in pre-modern period in Asia. Among others, the large scale modern urban planning methods and ideas, already used in some European countries during the early twentieth century, were experimentally put into practice by Japanese urban planners during the colonial period in China and Korea. Those ideas were barely implemented inside the Japanese territory.

In contrast, in terms of architecture, modernist experiments took place in the country and in the colonies, strongly motivated by the need to create a modern national identity. From the development of a Japanese modernist expression in architecture, especially during the early postwar period, the Japanese architects began to receive worldwide visibility.

The 1960s period in Japan witnessed an economic growth which resulted in the rapid increase of the urban population and expansion of existing urban centers. In architecture, as well as urban planning, it coincided with the period when the modern Japanese architectural design processes expanded into

an urban scale, gained visibility and began to spread worldwide.

1. Modern urbanization in Tokyo and in São Paulo: a comparative preface

The original idea for writing this article was stimulated by a commentary from the Brazilian professor of urban planning, Regina Proserpi Meyer while organizing the symposium where this text was presented.

In a discussion about the relevance of the symposium and the topics to be addressed, prof. Meyer suggested that a possible comparison between the urban development of the two countries could be exemplified by comparing the historical development of their largest cities, Tokyo and Sao Paulo. According to data from the Brazilian Institute for Geography and Statistics, in 2014, São Paulo's metropolitan region reached a population of 20.935.204¹ inhabitants, whereas it was estimated that Tokyo would have reached in 2015 a total of 13,490,558 inhabitants².

According to the professor, the rise of urbanization during the industrialization process in the second half of the nineteenth century was an important characteristic of the urban development of both metropolises. Another focal point was the interest in the European urban planning methods and ideas

1 IBGE 2014. Estimativas da população dos municípios brasileiros com data de referência em 1 de Julho de 2014 (Nota técnica). Material desenvolvido pela Diretoria de Pesquisas –DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS, Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica – GEADD. Sao Paulo

2 Tokyo Metropolitan Government. The monthly estimate of the population of the Tokyo Metropolitan Region. <http://www.toukei.metro.tokyo.jp/jsuikai/js-index.htm> [Accessed in November 16 2015]

recognizable in the processes of modern modernization taking place in the two cities.

Indeed, in the case of São Paulo, a relevant fact for understanding the metropolitan expansion was the initial construction of the rail system in 1867 with the opening of the first segment of the São Paulo Railway, linking the port of Santos to the city of Jundiaí³.

The convergence of the infrastructure of distribution – specially, in terms of rail freight transportation – which lately included the transportation of passengers, supported the industrial progress which led to the growth of the city of Sao Paulo. São Paulo's urban development, stimulated during the nineteenth century by the coffee industry, continued to intensify during the twentieth century from an intense industrialization process that occurred due to the need of improvement of the local industries after the general lack of access to imported products that began during the World War I.

São Paulo's urbanization process had been characterized by a low population density and a rise in population resulting from internal migration, and specially, from the Asian and European migration which recorded 2.3 million immigrants arriving in the state of São Paulo from 1889 to 1930.

During that period, the city of São Paulo went through a significant overall modernization, having its physical-spatial appearance strongly transformed by the modern European references in urban planning and urban design.

In the case of Japan, a process of modernization of Tokyo took place in the nineteenth century, marked by the pioneering implementation of the railway infrastructure, quite similar to the case of São Paulo. However, in this case, the Japanese capital was already the center of convergence of a system of roads linking the city to provinces throughout the territory under the control of the feudal government. Moreover, the fact that Tokyo had already reached a population of over one million people during the eighteenth century demonstrates that the urban growth

taking place in Tokyo, had already begun during the pre-modern period. Despite the several efforts to modernize the city, the most important initial burst of industrialization, historically first occurred in the city of Osaka. It was as late as the 1930s, that occurred the deepening of the Port of Tokyo which resulted in the construction of the landfill of Kawasaki and in the creation of a canal for direct connection to the port of Yokohama. Since then, large industrial equipments needed for the installation of heavy industries in the region were brought, at the moment when the Keihin port complex within the Tokyo Bay started to be modernized⁴.

Between 1930 and 1935 the urban population of the metropolitan area of Tokyotō nearly tripled as it reached about as many as six million inhabitants⁵, and in parallel, the Osaka city lost part of its hegemony in terms of industrial production.

Regarding the interest for the European methods and ideas in urban planning and design, in Japan although imported ideas served as a model to adapt the established urban centers for new modern needs, still the city making processes in Japanese cities tended to dismiss radical interventions on the physical and social organization of existing cities since before the eclosion of the World War II. The new ideas tended to be punctually and experimentally implemented inside existing cities.

The historical development of the two cities deserves a more detailed comparison which would serve as an initial step for understanding the larger framework of the urban transformation processes of the two countries. Factually, the process of industrialization that began in both countries during the mid nineteenth century had an important impact on the growth and modernization of the two cities.

However, the most important bout of urbanization in both countries occurred during the mid twentieth century when processes of industrialization and economic growth stimulated internal migration from rural areas and led cities to expand rapidly

3 Meyer, R. P. São Paulo Metr pole. São Paulo: EDUSP, 2004, 296 pp.

4 Mosk, C. Japanese industrial history: technology, urbanization, and economic growth, Armonk, N.Y. :M.E.Sharpe, 2001. 293pp.

5 Nihon t kei ky kai (ed.), Nihon ch ki t kei s ran. Tokyo: Nihon t kei ky kai, 2006.

during the 1950s in Brazil and during the 1960s in Japan. The process of assimilation of models based on modern ideas coming from pioneering industrial countries structured the permanent expansion of Brazilian and Japanese cities during the period followed by the end of World War II.

This article will briefly discuss the development of ideas in urban planning in Japan, since the modern period until the period of rapid urbanization in the country during the mid-1960s⁶.

The assimilation of modern ideas in Japan served to prepare the institutions and experts related to urban planning for working to solve the problems posed by the massive rural migration that occurred during the 1960s period. This process of development also coincided with the moment when occurred a global spread of the urban design produced in Japan in a period that coincides with the celebration of the hundred years of the Meiji Revolution in 1968.

Indeed, it was during the 1960's and 1970's that Japan began to propose plans and ideas for urban design which were well received internationally, especially by newly-emerging nations that wanted to become modern⁷. To support this argument I will briefly review some relevant facts and features of the urban change in Japan since mid-nineteenth century, in the moment of the aperture of the country to the West until 1968.

2. Japanese cities and urban planning during the modern period

The aperture of the country to exchange with foreign countries was the historical moment when a massive introduction of new techniques, materials and ideas from pioneering industrial countries flowed into Japan.

6 About rapid urbanization in the period see Flores Urushima, A. Y. Réévaluation des modes de vie rural et citadin face à la dégradation de l'environnement. Un débat national au Japon, de 1967 à 1972. *Revue des Sciences Sociales* 47: 130-9, 2012

7 Flores Urushima, A. Y. Urban Modernization from Far East to Eastern Europe: Tange Kenzō and the Reconstruction Scheme for the Centre of Skopje. In: *The IXth International Conference of the European Association for Urban History: Comparative History of European Cities*. Lyon: European Association for Urban History, 2008

In 1897, Aluisio de Azevedo (1857-1913), one of the most important Brazilian novelists, participated as deputy-consul of Brazil's first diplomatic mission in Japan⁸. In his posthumous works first published in 1984 under the title "Japan"⁸, Azevedo dramatically described the process of aperture in Japan known as the Meiji Era (1868-1912), a period that marked the end of the more than 200 years of isolation of the country in terms of foreign exchange during the feudal period.

In order to describe the process of aperture, it is worth to quote Azevedo's words:

*"With the steam at the service of greed, the modern Phoenicians could approach the Japanese coasts and, without risk of damage, insinuate themselves among these quagmire and reefs to which it has entrusted Ieias in order to protect its fragile and human work against the harmful ambitions of the rest of the covetous world, enclosing it within that natural custody which to him seemed as invulnerable for being it made by the hands of God."*⁹

The reference of the modern Phoenician suggests the arrival of the vessels from countries with imperialistic intentions that aimed at the colonial conquest of Asia. According to Azevedo, Japan at that time appeared as a fragile and human work for which protection the former Shogun, Tokugawa Ieyasu (1543-1616), counted only with the difficulties imposed by the natural geography of Japan. Azevedo makes reference to the impossibility of alternative protection of the territory, due to the lack of firearms and large armed caravels. According to his description, the Japan of the pre-modern period maintained its peculiar characteristics and demonstrated a lack of evidences of an imperialist greed that the industrialized world had fostered.

"Remained unnoticed in the national body the least sign of that implacable disease originating in the United States of North America - the Million Fever, from which delirious contagion any Western country has never escaped so far; money has been used only

8 Azevedo, A. O Japão. São Paulo: R. Kempf, 1984. 233pp.

9 This citation was translated by Andrea Flores Urushima from the original in (Azevedo 1984, 79-80)

to be consumed instead of being fomented in the multiplication table of the children of Israel; the capital was still not capital, it was a secondary matter, that had escaped from transforming itself into the living energy and the sprocket wheel that gears up, drags down, chews on and beslobbers the morality, the talent, the love and the character of the best lot of the modern world.”¹⁰

Azevedo’s discourse resonates the ideas from his time and reproduces the logic of a national historiographic discourse in Japan that supports an imperialist ideological system, associating nation to tradition. At the same time, his text tends to move away from an Eurocentric interpretation of history. Azevedo thinks over the central problem about the national identity apparent in both cases of Brazil and Japan: the need to avoid imitation and to assert the specificities of their own “people”. The difference between the two cases would then be centralized on the topic of Brazil’s amalgamation of races, whereas for Japan the characteristics mostly emphasized were that of a racial unity and the maintenance of an ancestral tradition. Azevedo denies the validity of an occidental universality and commits himself to an orientalist view that values the ‘exotic’, the ‘diverse’ and the ‘remote’. His discourse tends to romanticize the ‘exotic’ in a way similar to that done by Western intellectuals, even though his discourse tends to approximate the experiences of Japan and Brazil in terms of the difficulties that both countries had in defining a national identity¹¹. This text manifests a critical opinion about the influence on remote territories of the technical and industrial modernization, understood as a Western influence, against which, the exotic considerations of Azevedo included Japan among the countries saved from that influence still to be considered part of the best lot of the modern world.

Japanese cities, especially the old capital cities, are described in Azevedo’s writings as magnificent and powerful, even if these were built with wood and bamboo. Especially in the description of Edo city, currently known as Tokyo, Azevedo praised the

technical abilities of its builders, for example, as demonstrated in the construction of the ingenious canals that define much of the city’s physical structure up until nowadays. Several of these urban features were established during the sixteenth century, or about three hundred years before Azevedo first arrived in the city of Tokyo.

Indeed, before Meiji’s opening, Japan was the most urbanized pre-modern society outside Europe¹². Edo reached a population of about 1.3 million inhabitants in 1725¹³, at the same time that cities such as London reached about 864 thousands, Paris 547 thousands and Berlin about 177 thousands of inhabitants in 1801¹⁴.

The Chinese capital Chang’an of the Tang Dynasty (618-90) also reached about one million inhabitants about a thousand years before Edo. Nevertheless, for some authors, Edo undergone a social and a revolutionary dynamic process that make it differ from its Asiatic predecessors. Edo displayed features that characterised feudal cities in Asia and Europe. Edo concurrently stood for the city of the Shogunate, or the administrative city, and the city of the commerce¹⁵.

The ‘alternate attendance’ or the daimyo’s alternate year residence in Edo, called *sankin kōtai*, the system that obliged the feudal lords and their families to maintain a secondary residence in the capital was the ruling mechanism that supported the establishment of this characteristic in the city. During the Meiji aperture, with the cancellation of the ‘alternate attendance’ in 1862, the population in the capital city dropped down to about 500 thousand people in the same moment that the city of London reached a population of 3 million inhabitants.

This description confirms that Japan was relatively well-urbanized when the European architecture and urban planning models and ideas first arrived during the mid-nineteenth century. During the entire

10 This citation was translated by Andrea Flores Urushima from the original in (Azevedo 1984, 78)

11 Ortiz, R. Aluisio de Azevedo e o Japão: uma apreciação crítica. *Tempo Social; Rev. Sociol. USP*, S. Paulo, 9(2): 79-95, 1997. p.84,87

12 Rozman, G. *Urban networks in Ch’ing China and Tokugawa Japan*. Princeton: Princeton University Press, 1973. 355pp.

13 Nishiyama M. et al. *Edo. Tokio: Chikuma shobō*, 1975. 169p. (Edo jidai zushi 4)

14 Coaldrake, W. H. *Edo architecture and Tokugawa law. Monumenta Nipponica* 36 (3): 235-84, 1981. p.246

15 Skinner, G.W. (Ed.) *The city in late imperial China*. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1977. 820pp.

pre-modern period guild system organized carpenters were the main responsible figures for the conception and construction of buildings inside cities. Moreover, the decisions about the physical urban structure of cities were mainly guided by the interests those related to the feudal administration and directly resulting from the hierarchical division of the feudal social classes¹⁶.

The great majority of Japanese cities have historically developed after the establishment of feudal castles, usually located in elevated areas surrounded by alluvial lands. The feudal lords defined the location of castles and oriented the subsequent physical development of the urban core. They had also maintained a great influence on the decision processes related to the location of the religious facilities such as temples and Shinto shrines. Besides the urban centers that have arisen from the installation of feudal castles, two other major types of historic urban development took place: post-station towns and port cities. The introduction of Western techniques of control and production of the urban space resulted in breaking apart the traditional systems of space production in Japan.

3. Urban plans of foreign matrix: burdensome intervention for Japanese cities

The process of introducing modern techniques of thinking and producing spaces began with the intervention of European and North American specialists in Tokyo, followed by the action of bureaucrats who accumulated information about the modernization of cities taking place in foreign countries, and with the founding of departments of engineering and architecture inside Japanese universities. There was a time lag before the first architects and urban planners trained under the modern occidental educational models in Japan began to intervene in the existing cities, around the 1880's period .

Until the modern period began the access to culture

16 Ichikawa, H. The evolutionary process of urban form in Edo/Tokyo to 1900. *The Town Planning Review* 65 (2): 179-196, 1994; Wendelken, C. The tectonics of Japanese style: architect and carpenter in the late Meiji period. *Art Journal* 55(3): 28-37, 1996

in general was an exclusive right of the upper classes, while the Samurais or 'the military' maintained an intermediary role of transmitting the high culture of the nobility to the common people. In the feudal period, as the process of power and inner peace control had been gradually centralized, the samurais had largely lost their warrior function and slowly gained a central role in the process of culture transfer from the higher classes to the rest of the population. The establishment of universities and the creation of new specialized departments and courses was an important step towards the establishment of the modern processes of cultural transference to the masses.

For example, the first architecture department of the country, the Department of Architecture of the Imperial College of Engineering (*Kobu Daigakkō Gakka Zoka*) was created in 1886. Its foundations are related to the continuous transformations of the courses taught at the former *Kaisei Gakkō*, which origins date back to the institutionalization of the Western learning and the teaching of foreign languages that resulted at last in the creation of the current University of Tokyo¹⁷. The first course of urban planning in Japan was created in 1923 at the Faculty of Civil Engineering of Kyoto University¹⁸. The course included three main subjects: urban planning, infrastructure construction and methods for the construction of civil engineering works¹⁹.

Throughout the modern period the modernization of existing cities in Japan was partially implemented²⁰. Among the first initiatives it is worth to mention the plans proposed by foreign specialists to modernize Tokyo's districts of Ginza and Hibiya proposed in

17 Yamamoto M. *Kenchikuka to shokunō: kenchikuka no purofeshon to ha nanika*. Tokyo: Seibunsha, 1980. 443pp.

18 Nishiyama U.; Yoshino T. *Toshi keikaku gakusetsushi gaisetsu*. In Kōno Y. (Ed.) *Toshi jichi gakusetsushi gaisetsu*: Tokyo shisei chōsakai 50 shūnen kinen ronbunshū. Tokio: Tokyo Shisei Chōsakai, 1972. p. 99-129

19 It is worth to note that, unlike in Brazil, the great majority of architects in Japan receive the undergraduate title of engineer, and finish their degrees from departments of architecture established inside the Faculties of Civil Engineering. Recently, in 2011, the pioneering establishment of two faculties of architecture in Japan took place inside the Universities of Kōgakuin and Kinki. In Japan, independent from the type of academic degree or the lack of it, the most important in order to become a professional architect is to pass the professional examination at the national level.

20 Fujimori T. *Meiji no Toshikeikaku*. Tokyo: Iwanami Shoten, 1982. 338pp; Ishida Y. *Nihon Kingendai Toshi Keikaku no Tenkai: 1868-2003*. Tokyo: Jichitai Kenkyusha, 2004.

1871. Then, it is worth to mention the urban improvements in Tokyo and Osaka during the early twentieth century. In Tokyo, the Tokyo City Improvement Ordinance (*Tokyo shiku kaisei keikaku*) included general and executive plans produced between the years of 1884 and 1902. In Osaka, due to the early industrialization, a plan for the extension of public roads was proposed in 1871 – entitled “Cases of interdiction of narrowing public roads” (*Doro wo kyōai narashimuru bekarasaru ken*) – in addition to subsequent surveys and urban improvement plans proposed in 1886, 1887, 1897, 1899. However, the concrete action towards widening public roads only took place in 1903 with the construction of the first section of the municipal tram from Hanazonobashi. Similarly, in Kyoto, from 1872 until the early twentieth century, urban improvement plans had been proposed but they only began to be implemented in 1907 during the execution of the “Three major projects of Kyoto” (*Kyotoshi sandaijigyō*).

In parallel to the urban improvements, occurred the enactment of the first group of laws of urban planning and buildings in 1919, the rebuilding of Tokyo after the great earthquake since 1923, and the reconstruction period beginning in 1945 after the end of the war. During this hundred years process the proposals developed in Japan had always been updated to the innovations in urban planning in major foreign urban centers.

Among the most important foreign models serving as reference for the establishment of the planning discipline in Japan, it is worth to mention the redevelopment plans promoted in the city of Paris by Baron Haussmann (1853-70), the movement for the renewal of American cities known as the City Beautiful (1890-1910), the ideas of Ebenezer Howard in his formulation of the Garden City (1898), the discussions of the City Planning Conference (1909) and the first law of urban control in the English Town Planning Act (1909), as well as the plans for London (1929) and Chicago (1919), and the zoning of the city of New York (1916)²¹. Even though these models were studied and debated inside the country, large scale plans that directly referred to foreign

new models were received with opposition and were only partially implemented in major cities, including during the period of massive reconstruction of the city of Tokyo after the earthquake of 1923. Institutionalizing and implementing modern urban planning in Japan was a troublesome task because of the distrust from the central government and the elite on the relevance and practicality of modern and foreign urban planning ideas for cities in Japan. The process of importation of urban planning techniques from Europe and North America, which started in the Meiji period, were incorporated to existing cities within an adaptive process.

According to the historian Kenjirō Fujioka, in 1967 new cities established since the modern period represented a very small number. About two thirds of main Japanese cities developed from historical consolidated urban cores²².

4. Architectural modernism, colonial planning and the emergence of the Japanese urban design

Effectively throughout the period of establishment of the discipline of planning, large scale modern urban plans remained as unrealized propositions in Japan. In contrast to the urban planning discipline, because architecture had an influence at a smaller scale and it was produced privately and independent from government decisions, the foreign models referred attempts were widely experimented within Japanese cities.

In the 1920s period, the international modernism in architecture gained particular relevance among the Japanese intellectual elites in a context of the search for a national identity for the newly-emerging imperial power. During the first and second World Wars, large scale plans that aimed at experimenting with the creation of new towns were proposed by Japanese planners in the territory of Asian colonies.

It is worth to mention that the Meiji aperture also

21 Nishiyama e Yoshino, cited in note 17; Ichikawa, cited in note 14; Watanabe S. Toshikeikaku no tanjō: Kokusai hikaku kara mita Nihon kindai toshikeikaku. Tokyo: Kashiwa Shobō, 1993. 294pp.

22 Fujioka K. Nihon no toshi: sono tokushitsu to chiikiteki mondaiten: meiji igo no hembō to gendai toshi ni kansuru monogurafu. Tokyo: Taimeido, 1968. p.13

occurred in reaction to the fear of having Japan colonized by the western industrialized countries. The main interest of the Meiji government until the end of World War II was to equalize the socio-cultural-economical and technological conditions to that of the imperialist nations. By this way, it would become possible to escape from the forced subordination to the interests of industrialized and powerful nations. Catching up with these nations in terms of modernization of all aspects of the country became the main goal of that government, which also included the reorganization of cities.

Japan went through a Westernized process of modernization in order to avoid being colonized. Once part of that Western-style modernization processes were achieved, the country began to use the same mechanisms of subjugation used by Western powers to colonize parts of Asia, which included also forced military subjugation. Among the experimentations of that period, Japan used the modern cultural mechanism of invention of traditions and counter-traditions to support the forcible intervention over indigenous Asian cultures²³. For the majority of European imperial powers, the moral premise underpinning the occupation of territories where different cultures existed was sustained with the argument that the modernization of these cultures was necessary and beneficial. As for Japan, occurred a process of oriental exoticization of the Near East, which aimed at the search in the Japanese cultural and spiritual roots the elements that determined the differences between Japan from its Asian neighbors, especially China and Korea²⁴. Japan, China and Korea maintain a closely related history of cultural development, and the Chinese influence is undeniable. However, differentiating and separating Japan's history from other Asian countries aimed at the establishment of the modern argument that justified the occupation of territories in China and Korea. Japan played a very peculiar role in the "colonial" relationship between East and West. According to the art historian, Hiroshi Yoshioka, the colonization process of the imagination and the culture in Japan was a secret process

of colonization²⁵. Japan created a national identity through a Western view incorporated into the interior of its own culture, in order to confront the fear of colonial submission. A concrete example of this problem is recognizable in the 1915 promotion of the Korean Products Exposition, organized by the Japanese colonial government, officially known then as the General Government of Korea. The exposition was held at the site where is located the most important symbol of subjugation of the previous dynasty, the Choson Dynasty, in the grounds of the Kyōngbok Palace in Seoul.

The Japanese Government erected a building that blocked the ancient palace view. This building demonstrated an architectural expression that came as a result from the application of state-of-the-art modern architecture techniques brought from the West and studied at Japanese universities. The exhibition aimed to awaken the Korean people from the 100 years of slumber and allow them to realize the excellence of the new government²⁶.

In architecture, the validity of importing European techniques was widely discussed during the 1920's and 1930's, from the perspective of defining a Japanese identity, which was closely related to the strong nationalistic endeavors of the government throughout the interwar and the war period. This discussion resulted in a search for a modern Japanese architectural identity that produced, especially, during the Postwar period, architectural experiments which were successfully received on the international circles of architecture related specialist, for example, at the International Congress of Modern Architecture, headed by the renowned French architect Le Corbusier, among others. During the 1950's, a war affected the country with a total of 215 bombed cities, and the destruction of more than 63,000 hectares of urban area and more than 2 million households²⁷, this led to a massive reconstruction that

23 Hobsbawm, E.J.; Ranger, T. (Eds.) *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 320pp.

24 Tanaka, S. *Japan's Orient. Rendering pasts into history*. Berkeley: University of California Press, 1993. 305 pp.

25 Yoshioka, H. *Samurai and Self-colonization in Japan*. In: Pieterse, J.N. and Parekh, B. (Eds.) *The decolonization of imagination: Culture, knowledge, and power*. London: Zed Books, 1995. p. 99-112.

26 Hong, K. *Modeling the West, returning to Asia: Shifting politics of representation in Japanese colonial expositions in Korea*. *Comparative Studies in Society and History*, 47:507-531, 2005. p.508

27 Hein, C.; Diefendorf, J.M. e Ishida Y. *Rebuilding urban Japan after 1945*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.

supported the establishment of a Japanese Architectural Modernism.

As for urban planning, unlike architecture, the reconstruction of cities after bombing followed the standards and references of pre-war urban planning and left scarce opportunities for the implementation of modernist large scale plans, although there was an accumulated experience gained during the planning process of new towns in colonized territories. During the 1960's, the rapid urbanization of the economic growth period resulted in the renewal of urban making mechanisms, when began the construction of entire new towns and large scale districts. In parallel, occurred the appearance of private developers as main agents of urban change and urban development, and the strategic promotion of mega events like the Olympics in Tokyo (1964) and the Osaka International Exhibition (1970).

These changes in the 1960's opened up the path for architects to start interfering on an urban scale, which led to the emergence of the discipline of urban design (*ābandezain*) that differs from urban planning (*toshikeikaku*), in the application of the architectural three dimensional techniques for the intervention at an urban scale. The discipline of urban design also emphasized the importance of visualizing or pre-imagining physical spaces – especially public spaces – during the processes of reorganization of cities, a characteristic that distinguishes this discipline from other specialties related to urban planning.

For the establishment of the urban design discipline were important the adaptation of the European urban planning techniques to the existing Japanese cities; the colonial experience of ruling new territories and the development of a Japanese architectural modernism in accordance with the international trends. To a large extent, the spread during the 1960's of the Japanese urban design on a global scale was the result of an international recognition of the quality of Japan's architectural modernism, added to the experience of colonial expansion planning. In this context, the experience of modern invention of traditions used in the process of cultural distinction between Japan and Asia was instrumental in the initial process of exporting ideas in the 1960s'

urban planning period. The technical abilities of some Japanese architects towards the creation of modern urban designs that also contained features of a regional identity, ressonated with the anxiety of young nations willing to express the modernity of their newly created national identities. Kenzō Tange was the first Japanese architect to propose urban large scale plans that were implement outside Japan, starting with plan for the city center reconstruction of Skopje, Macedonia, destroyed by an earthquake in 1963. The Japanese group led by Tange won an international prize against other eight projects proposed by specialists from various countries such as Holland, USA and Italy, among others. Since this pioneering Japanese participation in an international urban design competition, the Japanese architects began to intervene in various regions elsewhere including Saudi Arabia, Africa, Europe and America having as background, a historical context of democratic expansion and globalization²⁸.

The international spread of a Japanese up-to-date urban design coincided with the celebration of one hundred years of the country's opening to the modernization under Western influence in 1968. Throughout those 100 years, the Western techniques of architectural and urban planning were widely discussed and adapted to local circumstances, in a process of hybridization that produced urban forms and ideas worth to be 'exported' within a constant process of cultural renewal.

Conclusion

To conclude this text, it is worth to expose a comment made in 1966 by the architecture and urban planning historians, Teijirō Muramatsu (1924-97) and Hiroki Onobayashi (1935-79), about the importance of the 100 years of the Meiji revolution for the Japanese architecture²⁹.

The hundred years since the Meiji revolution were obviously a 100 years of assimilation of the

28 Flores Urushima, A. e Jacquet, B. cited above in note 7

29 Muramatsu, T.; Onobayashi, H. Kenchiku Meiji 100 nen Joshō: Kyō ha ikanaru toki ka? Shinkenchiku, Tokyo, 41(6): 215-222, 1966. P. 215-6

Western civilization. The dream of national isolation had been broken up and then pushed away to the uncertain world of the Western civilization. It is a history of voluntary cooperation and commitment, harmony and outrage, in Japan, a newcomer to this world.

Finally, it is time to reflect and seriously evaluate these last 100 years of history.

Why do we have to engage in this reflection 100 years later and not 80 or 50 years after the Meiji revolution? Actually, the number 100 has no meaning.

(...) It seems to be a fact that the Western civilization is reaching a serious moment of reflection (...) This is a very serious issue for Japan that entirely promoted its modernization by following the Western models over the past one hundred years. The moment of an inevitable inflection for the future decision-making has come. Several articles that point out the impossibility of separating the West from Japan have emerged recently, such as "Ideology of meat diet", written by Toyoyuki Sabata³⁰.

There is now a tendency towards reaching a self-consciousness which realizes that the model is nothing more than a model, unable to replace the object itself. This trend may be considered as an effective proof that we have arrived to the moment of deciding which direction we should take for our own modernization.

A 100 years have gone by since the beginning of the modernization time when Japan's architecture discovered and rendered itself to the Western architecture. If this was a process of modernization or Westernization is a discussion that deserves to be developed in another occasion. Thousands of years of a Western architectural culture had been splendidly assimilated in Japan in a short period of 100 years. And although there are still many disciplines where imitation prevails, the international recognition of the value of several (Japanese) works is apparent since the end of World War II, and especially over the last years. However, an international recognition which means no reference to the copying of models has yet to be reached. Thus, the progress of the Japanese architecture and construction will still be confronted by a major inflection point still to arrive.

According to this text, the Western civilization was undergoing a moment of serious reassessment of its cultural hegemony and a growing awareness of the existence of a multicultural world. For Japan,

which so persistently sought ways to modernize itself after Western models, this reassessment meant a moment of rupture and reflection. Furthermore, the text emphasizes the idea that the Western model has always remained only as a model and that the achieved modernity of the country contained hybrid and peculiar features related to its own local characteristics.

In that text, the celebration of a 100 years since the Meiji revolution in architecture and urbanism in Japan coincided with the emergence of an awareness of the need to produce original and individual solutions in order to draw the attention at a global scale. Also, is worth to mention the fact that the imitation of models recurrent within the urban history of the country was part of a modernization process guided by inevitable decisions, misguided or not, that should be overcome.

References

- AZEVEDO, A. *O Japão*. Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2011
- COALDRAKE, W. H. Edo architecture and Tokugawa law. *Monumenta Nipponica*, v. 36, n. 3, p. 235-284, 1981.
- FLORES URUSHIMA, A. Y. Réévaluation des modes de vie rural et citadin face à la dégradation de l'environnement. Un débat national au Japon, de 1967 à 1972. *Revue des Sciences Sociales*, v. 47, p. 130-139, 2012.
- . Urban Modernization from Far East to Eastern Europe: Tange Kenzō and the reconstruction scheme for the centre of Skopje. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR URBAN HISTORY: COMPARATIVE HISTORY OF EUROPEAN CITIES, 9, ago. 2008. Lyon: European Association for Urban History, 2008.
- FUJIMORI, T. *Meiji no toshikeikaku*. Tokyo: Iwanami Shoten, 1982.
- FUJIOKA, K. *Nihon no toshi: sono tokushitsu to chiikiteki mondaiten: meiji igo no henbō to gendai toshi ni kansuru monogurafu*. Tokyo: Taimeido, 1968.
- HOBSBAWM, E. J.; RANGER, T. (Ed.). *The invention of tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- HONG, K. Modeling the West, returning to Asia: shifting

30 Sabata, T. *Nikushoku no shisō: Yōroppa seishin no saihakken* [The ideology of meat diet: The rediscovery of the European spirit]. Tokyo: Chūō Kōron Shinsha, 1966

- politics of representation in Japanese colonial expositions in Korea. *Comparative Studies in Society and History*, v. 47, p. 507-531, 2005. 229
- ICHIKAWA, H. The evolutionary process of urban form in Edo/Tokyo to 1900. *The Town Planning Review*, v. 65, n. 2, p. 179-196, 1994.
- ISHIDA, Y. *Nihon kingendai toshi keikaku no tenkai: 1868-2003*. Tokyo: Jichitai Kenkyusha, 2004.
- . In: HEIN, C.; DIEFENDORF, J. M.; ISHIDA, Y. *Rebuilding urban Japan after 1945*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.
- MEYER, R. P. *São Paulo metrópole*. São Paulo: Edusp, 2004.
- MOSK, C. *Japanese industrial history: technology, urbanization, and economic growth*. New York: M. E. Sharpe, 2001.
- MURAMATSU, T.; ONOBAYASHI, H. *Kenchiku Meiji 100 nen joshō: kyō ha ikanaru toki ka?* Shinken-chiku. Tokyo, v. 41, n. 6, p. 215-222, 1966.
- NIHON TŌKEI KYŌKAI (Ed.). *Nihon chōki tōkei sōran*. v. 1. Tokyo, 2006. tab. 2-7.
- NISHIYAMA, M. et al. *Edo*. Tokio: Chikuma shobō, 1975. (Edo jidai zushi; 4).
- NISHIYAMA, U.; YOSHINO, T. Toshi keikaku gakuset-sushi gaisetsu. In: KŌNO, Y. (Ed.). *Toshi jichi gakuset-sushi gaisetsu: Tokyo shisei chōsakai 50 shūnen kinen ronbunshū*. Tokio: Tokyo Shisei Chōsakai, 1972. p. 99-129.
- ORTIZ, R. Aluísio de Azevedo e o Japão: uma apreciação crítica. *Tempo Social: Rev. Sociol. USP*. São Paulo, v. 9, n. 2, p. 79-95, 1997.
- ROZMAN, G. *Urban networks in Ch'ing, China and Tokugawa, Japan*. Princeton: Princeton University Press, 1973.
- SABATA, T. *Nikushoku no shisō: yōroppa seishin no saihakken*. Tokyo: Chūo Kōron Shinsha, 1966.
- SKINNER, G. W. (Ed.). *The city in late imperial China*. Stanford, California: Stanford University Press, 1977.
- TANAKA, S. *Japan's Orient. Rendering pasts into history*. Berkeley: University of California Press, 1993.
- WATANABE, S. *Toshikeikaku no tanjō: kokusai hika-ku kara mita nihon kindai toshikeikaku*. Tōkyō: Kashiwa Shobō, 1993.
- WENDELKEN, C. The tectonics of Japanese style: architect and carpenter in the late Meiji period. *Art Journal*, v. 55, n. 3, p. 28-37, 1996.
- YAMAMOTO, M. *Kenchikuka to shokunō: kenchikuka no purofeshon to ha nanika*. Tōkyō: Seibunsha, 1980.
- YOSHIOKA, H. Samurai and self-colonization in Japan. In: PIETERSE, J. N.; PAREKH, B. (Ed.). *The decolonization of imagination: culture, knowledge, and power*. London: Zed Books, 1995. p. 99-112.

日時

2008年10月10日～11日

会場

ラテンアメリカ記念センター会議場(サンパウロ市)

実行委員会

Regina MEYER

(委員長及びブラジル側コーディネーター、サンパウロ大学教授)

藤原学(日本側コーディネーター、京都大学助教)

Andrea Yuri FLORES URUSHIMA(京都大学研修員)

Raquel ABI-SÂMARA(元国際交流基金フェロー)

MuriloJARDELINO (Institutional Relations Representative)

共催者

財団法人啓明社

ブラジル高等教育支援・評価機構(CAPES)

サンパウロ研究財団(FAPESP)

国際交流基金

駐日ブラジル連邦共和国大使館

COSACNAIFY

ロゴ作成

Andrés SANDOVAL

Sílvia AMSTALDEN

同時通訳

Yuko TAKEDA

Yutaka ISODA

協力者

山下貴子(京都外国語大学)

川崎修良(京都大学)

テーマ

このシンポジウムには二つの課題がある。一つは、これまで異なる分野に位置づけられてきた建築と文学の学問の境界を超えることである。もう一つは、現代の日本とブラジル両国の互いに異なった都市文化の由来を探ることである。

「近代化」というテーマは、建築と文学、日本とブラジル、いずれの関心からも興味あるテーマである。近代の建築と文学は共に、絶えず変化し新しくなっていく

都市を表現することに挑んできた。遠く離れた異文化の地で試みられたこの芸術活動を通して、それぞれの国を見つめ直すとき、その特徴や問題点が浮き彫りになるであろう。

文学や建築が作り出した新しい形態は、都市において発展し、あるいは逆にそれが都市を発展させてきた。都市は新しい文化によって活気づけられると同時にそれを消費し、古くさいものとしてそれを捨て去り、また新しいものを求める。都市のこの運動は一人の指導者、一つの指導原理によってコントロールできるものではない。それが制御できないゆえに、都市は常にわれわれを魅了し、そして問題を突きつけるのである。

このシンポジウムには日本とブラジル両国から建築と文学の専門家が集い、こうした問題を自由に議論する。「都市」や「近代」といったテーマに早急に結論を下すことが目的ではない。互いを鏡として、日本とブラジルが、そして建築と文学が、同じ問題を共有し、その解決に向けて新たな知の礎を築くことが目的なのである。この礎は、文字通り、両国の関係をより強固なものとするだけでなく、世界中で今後ますます深刻化するであろう都市問題に対しても多大な学術的意義を持つであろう。

プログラム**■ 10月10日(金曜日)**

09:30～10:00 挨拶

10:00～10:30 基調講演: Ruy Ohtake (建築家)

10:30～12:00

セッション1 近代:日本とブラジルの鏡像

座長: Regina MEYER(サンパウロ大学)

Paulo FRANCHETTI (カンピーナス大学)

『ブラジルの俳諧文学』

この講演では、20世紀に俳諧の型に適合させる様々な方法から生じた問題に焦点を当て、俳諧がブラジル文学に取り込まれていく近年の歴史を紹介する。

◆パウロ・フランケッチ

カンピーナス大学言語研究所言語理論科教授。文学理論専攻。『郷愁・追放・憂鬱——カミロ・ペッサンヤを読

む』(サンパウロ、2001)、『此処で鳴いている鳥——ロマンティシズムとモダニズムの間のブラジル詩』(リスボア、2005)、『ポルトガル語とブラジル文学の研究』(コチア、2007)、『カミロ・ベッサンヤのエッセンス』(リスボア、2008)、『俳諧——アンソロジーと歴史』(監修、1994)など。2002年よりカンピーナス大学出版部を統括。

藤森照信(東京大学)

『丹下健三とオスカー・ニーマイヤー』

世界の20世紀建築において、源流の一つとなったのはル・コルビュジエである。ブラジルではオスカー・ニーマイヤー(1907~)がル・コルビュジエに学び、日本では丹下健三(1913~2005)が高校生時代にル・コルビュジエのソヴィエト・パレス案と出会って建築家の道に進んでいる。ル・コルビュジエ以後の建築をどう作るかが、ニーマイヤーと丹下の共通の課題となる。ル・コルビュジエには、強く望みながらできなかった建築的テーマが一つあった。それは、鉄とコンクリートという新しい技術を駆使する構造表現である。近代技術によるダイナミックな表現を、ソヴィエト・パレス案(1931)で提案したが、ついに実現には至らなかった。

ソヴィエト・パレス案の構造表現は、①本来なら建物下方にあるべきアーチを宙高く突き出し、②そこからワイヤーをたらしめて屋根を吊る。この二つが勘所であったが、残念ながら実現しなかった。実現しなかったが、その後の歴史を見ると、地に落ちた一粒の麦となっている。とりわけそそり立つ放物線アーチの形はそうであった。まず、A・リベラがローマのエウルの計画(1942)で放物線アーチを使い、つづいてニーマイヤーがバンブーリャのサン・フランシスコ礼拝堂(1943)で史上初の放物線アーチのシェル構造を実現する。そして丹下である。戦後すぐの1948年、広島平和記念カトリック聖堂のコンペが開かれた。丹下案を見ると、放物線アーチのシェルといい、鐘楼の上広がりという形といい、5年前に地球の反対側で実現した聖フランシス教会に学んだことがよく分かる。コンペの審査において、丹下案は優秀で一等当選になるかと思われた。しかし、教会側審査員が猛烈な反対をする。「海外の同類の聖堂建築が全世界のカトリック方面からの強い反感と拒否にあったので、この提案を広島記念聖堂として実施することは不可能と思う」。

「海外の同類」とは、もちろんニーマイヤーの聖フランシス教会にはかならない。教会側の反対により、丹下案は落選した。丹下は、放物線アーチと上広がりのおまじないがよほど気に入っていたらしく、1954年の清水市庁舎ではついに実現している。

以上のように、戦後の丹下健三は、サンパウロの聖フランシス教会に強く影響されていたのである。そして、丹下は1964年、東京オリンピックプールにおいて、アーチと吊りの構造表現をついに実現した。

◆フジモリ・テルノブ

建築家、建築史家。東京大学教授。東北大学工学部建築学科卒業。東京大学工学博士。専攻は建築史・生産技術史。『明治の都市計画』(岩波書店)で毎日出版文化賞、『建築探偵の冒険 東京編』(筑摩書房)で日本デザイン文化賞、サントリー学芸賞、『ニラハウス』(1997)で日本芸術大賞、等受賞。その他のおもな著書に『看板建築』(三省堂、1999)、『昭和住宅物語』(新建築社)、『日本の近代建築』(上下、岩波新書)等がある。

12:00~13:30 昼食

13:30~15:30

セッション2 メトロポリスの生活

座長: Jo TAKAHASHI

(国際交流基金サンパウロ事務所)

Willi BOLLE (サンパウロ大学)

『アマゾンのメトロポリス・ベレムの近代化の特徴』

1900年頃のゴム景気が最高潮の時期に、アマゾン地方の主要都市ベレンは、“アメリカ大陸のパリ”となることを夢見るほどの富が蓄積されていた。しかしながら、その夢は突然崩れ、近代化事業は、1912年、世界市場におけるゴム価格の下落により不振に陥る。1920年から1960年の40年間に再興の努力がなされるが、不況、衰退の時期が続く。1960年代初頭より、ベレン—ブラジリア間の鉄道開通と大規模な開発計画(アマゾン横断道路、鉱山開発、水力発電ダム)によって新たな近代化の波と人口の爆発的増加がもたらされる。この人口増加は、30万の一都市を半世紀で200万の大都市に変化させる。我々はこの近代化—衰退—新たな近代化の流れの全体もしくは近代化衰退の時期を、Dalcídio Jurandirの小説『グラン・パラのベレン』(1960)で描かれた状況と21世紀はじめの10年間

のベレンの様相との比較で考察する。

◆ウィリー・ボーレ

サンパウロ大学教授、文学および歴史学専攻。ドイツとブラジルの近代化をテーマにしている。近年はブラジルの場所論に関心を持っている。サンパウロ大学卒業、独ボッフム大学文学博士。『近代メトロポリスの表情』(サンパウロ大学出版会、2000、2ed)『grandesertao.br:ブラジルの成長の物語』(サンパウロ、2004)ヴァルター・ベンヤミン『パッサージュ論』ブラジル版出版の代表者。近著に『アマゾン—ユニヴァーサル・リージョンと世界劇場』(共著)。

藤原学(京都大学)

『都市空間の中の私—谷崎潤一郎『秘密』の空間論』

谷崎潤一郎(1886-1965年)の小説「秘密」(1911年)は、一人の男を主人公にしている。東京に生まれ育ったその男は、それまでの交際をすべて絶ち切り浅草に隠棲するが、女装して街を徘徊したり、かつて関係があった女と、互いの現在の境遇などを秘密にしたまま再び関係を持つ。その際、女は男に目隠しをして人力車に乗せ、自分の住まいをわからせないように、わざと遠回りをさせる。明治末期の浅草を中心とした東京下町を舞台にして、男と女は互いの秘密を探り合い、男が女の住まいを発見したところで小説は結ばれる。

従来の「秘密」研究では、近代大都市における個人の匿名性との関連で主人公の行動が論じられることが多かった。都市に集う人々を巨視的に「大衆」と捉えるならば、その中の個人は確かに匿名の存在と見なせるが、個々人に着目するならば、それぞれが絶えず自己同定を行いながら、都市の中で活動しているはずである。『秘密』の主人公の女装も、みずからの性癖を満足させるための行為であり、自己のアイデンティティを確認する行為に他ならない。秘密を持ったまま女との関係を楽しむのも、同様である。従って『秘密』は、匿名性という観点からではなく、そう振る舞うことが可能な都市空間においてはじめて成立する自己同定のあり方を示していると考えられる。本講演ではこうした観点から、建築・都市史的な史料を援用しながら、具体的な明治期東京の都市空間との関係で『秘密』を論じる。従来、都市空間における個人のあり方は、匿名性や孤独といったネガティブなものともみなされることが多かったが、むしろそこに積極性を見だし、都市空間に生きる個人のあり方に新たな意味を呈示するこ

とを目的としている。

◆フジワラ・マナブ

京都大学大学院人間・環境学研究科助教。博士(人間・環境学)。東京工業大学工学部建築学科卒業、京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程修了、同博士後期課程単位認定退学。日本学術振興会特別研究員を経て、現職。建築論および日本近代学専攻。谷崎潤一郎の小説に描かれた空間の意味について研究を行っている。

Regina Maria PROSPERI MEYER(サンパウロ大学) 『21世紀最初の10年のサンパウロ』

大都市サンパウロは、この21世紀最初の10年に、自らの都市問題においてその社会の効率の悪さを、隠すことのできない形で示している。主要都市であり都会であるサンパウロは、その沿革からみると、省察の対象でなく、都市の計画性はなかったことが頻りに認められる。サンパウロには都市計画そのものが欠けているという主張が常に繰り返される。しかしながら、学術的な数多くの研究ではその焦点にサンパウロの発展や、この単純な解釈とは矛盾する様々な計画がある。仮に、今日この大都市が無秩序で失政の明らかな例であるとしても、そこに都市計画がなかったとは考えられない。サンパウロ市の今日の困難な局面において、それが特殊な都市化の当然の結果のもとにあることは十分明らかだ。この独特の形態は、急速な発展の初期から、多くの仲介業者を通じた民間の不動産会社とサンパウロの公的権力との間の交渉を基にして創り上げられた。

都市開発の主な方針は、常に不動産分野での違法措置にあふれ、そして公的権力の怠慢の表れであった。ここでは、その妥当性や規律と指導性のある計画内容、もしくは専門的な行政指導による公的権力の責任の度合いを分析することはしない。だが、サンパウロにとって重要な時期であるこの過去40年間に、社会の集团的関心を基にした町の建設とその用途において、合理的な管理形態創設の失敗を再び見たことが十分確認できる。

法や規則を通じて、かすかな“秩序に対する観念”は徐々に広がり、小規模な戦いでは勝利したものの、明らかに、戦争では敗退した。都市の構築プロセスにおいて、永続的な拡大、無計画な発展、お手本のような法律の乱用の原理が勝っていた。特に学術的文脈で書かれた豊富な文献には、簡潔に、民間と政府の、節度のな

い都市化の一般的な習慣が描写されている。Manfredo Tafuriの主張“発展する都市はその構成においてバランスを持たない”はサンパウロのその発展に強い確証を示している。

◆レジナ・マリア・プロスペリ・メイヤー

サンパウロ大学建築都市計画学部教授。建築学及び都市計画学博士。ブラジリア大学建築都市計画学部卒業、ロンドン大学大学院AAスクール修士課程修了。サンパウロ大学大学院博士課程修了。2006年サンパウロ大学大学院ポスドクを経て、現職。専門分野は建築学及び都市計画。現在の研究テーマは「1950年代の大都市の都市計画」。

15:30～15:45 休憩

15:45～17:45

セッション 3 都市の文学者

座長：Manuel da Costa PINTO (TV Cultura)

Fernando BONASSI (作家)

『ラテンアメリカでの都市文学の創作』

現代ブラジル文学の作家の一人である私は、第一世代のブラジル人作家が置かれた状況について話します。彼らは、文化産業において初めての存続可能な存在となったので、これ以上二重の仕事を持つ必要はなかったのです。慣例を除いて、初めてすべての階層のために創り出される文学が、現代には、存在する。しかしながら、「決してこれほど枠に入れられたことはなかったが。——さあどうだか？——飼いなされた人たちよ。」

◆フェルナンド・ボナシ

映画・テレビ作家、劇作家、映像作家と小説家。『発奮するモレーキの世界宣言』(コサク&ナイフ)と『サンパウロ／ブラジル』はJabuti賞を受賞。エクトル・バベンコ監督者と協力した映画作家の『カランデイル』はTAMのブラジル映画賞を受賞。『郊外——婚姻犯罪と路上に集まった100個の物語』の小説はハンブルクのDeutsches Schauspielhausに著作権が押さえられた。

細川周平(国際日本文化研究センター)

『日系移民のモダン文学——

1920年代～30年代の新聞小説から』

日系ブラジル人の活字資料は1910年代末から残さ

れている。日本語新聞は俳句や短歌はもちろんのこと、短編小説を掲載し、作者は社会主義の理想が述べたり、性のはげ口を求めた。職業作家は一人もいない。文学的な成熟はあまりないかもしれないが、移民の生活ぶり、考え方を教えてくれる。中には農村からサンパウロ市にあてもなく出てきたいいわゆる「バガブンド」の生活を描いたものもある。同時代の日本の文学的流行から多くを得ながら、愛好家は新たな国を舞台に創作する楽しみを味わった。彼らが本国から持ってきた文化資産の表現と見ることができる。日系共同体は圧倒的に農村人口が多く、大半の小説も農村を舞台にしたが、少数ながら都会を描いたものもある。本発表ではそのなかから、日本人使用人と屋敷の持ち主の観念的な会話からブルジョアの腐敗と没落を描いた坂井田人間(さかいだにんげん)「狂伯爵」(1923年)と、サンパウロ市の日本人モダンガールで、トマトで儲けた日本人の情婦ルリ子(典型的なフラッパー)を主人公に、性とモダニズムを新感覚派の文体で描いた園部武夫(そのべたけお)「賭博農時代」(1932年)を紹介する。

◆ホソカワ・シュウヘイ

1955年大阪生まれ。専門は近代現代音楽史、日系ブラジル文化研究。国際日本文化研究センター教授。1989年、東京芸術大学音楽研究科にて博士号取得。主著に『サンバの国に演歌は流れる』(1995)、『シネマ屋ブラジルを行く』(1998)、『遠きにありてつくるもの』(2008)。現在は明治以降の日本音楽史を執筆中。

Mauricio SILVA (UNINOVE大学)

『都市についての著述——ブラジル前近代主義文学における近代化と都市の重要性』

19世紀から20世紀にかけて、ブラジルの都市の様相は、特に州都サンパウロにおいて、構造変化(工業化、近代化、都市一極集中)と関連し一連の変革をこうむる。つまり、ある種の「空想都市」——日常的には舗装された道が、そして都市空間の幻想が——建設された。これはこの時代の文学の特別なテーマのひとつとなるであろう。学際的な方法から、科学的研究の二分野(文学と歴史)が結び付けようとされ、方法論上の前提として精神史の概念が使われるであろう。それにより文学のこれまでとは異なる方法の実現が可能となる。文学フィクションは、つまり、都会をめぐる想像力を生み膨らませるのに役立つだろう。これにより、一般的な空想の型にはまった考えの文学の再生産と、

フィクションがいかに政治行政の事業、特に時の政治家のリオデジャネイロ再開発に関連した事業に、観念的な支えを与えていたかがよりよく理解できる。最終的に、19世紀から20世紀にかけてのブラジル文学による都市イメージの構想は、都市現象についてのネガティブな象徴の、そして都会の現実に結びつく侮蔑的な“形”の兆候となる。それらすべては、都会の新たな概念が形成されるもととなり、その概念は何度もモラルの廃頹の最大の象徴、また都会の人間関係の新たなモデルとなっていた。

◆マウリシオ・シルヴァ

ノーヴィ・デ・ジューリョ大学及び大学院卒。サンパウロ大学大学院博士課程修了、同大学院ポスドク。現在、ノーヴィ・デ・ジューリョ大学大学院主任教官。雑誌Dialogia 編集者。

■ 10月11日(土曜日)

10:00~12:00

セッション4 都市イメージの生成

座長:藤原学(京都大学)

塚本由晴(東京工業大学)

『建築のふるまい学』

建築には三つの「ふるまい」が関わっている。一つは人間のふるまい。第二はそれを取り巻く光や影、風のうつろいといった自然のふるまい。第三に都市において他の建物が作り出す文脈が変化するというふるまい。本講演では、こうしたふるまいを有機的に構成し、価値ある建築の設計を目指していることを紹介したい。

◆ツカモト・ヨシハル

1992年、貝島桃代と設計事務所アトリエ・ワンを設立し、建築家として設計活動を行う一方、1998年より、東京工業大学大学院理工学研究科建助教授、准教授として建築意匠の研究教育も行っている。現代都市における居住のあり方や都市形態のデザインなどに対し、様々なメディアに論考を發表している。

井上章一(国際日本文化研究センター)

『京都と鎌倉——歴史のなかの二都物語』

◆イノウエ・ショウイチ

1955年に京都で生まれました。1974年には京都大学へ入り、修士課程にいたるまで6年間、建築学の勉強をしています。その後は、人文科学へ転身しましたが、建築

への関心を活かした仕事にも、たずさわってきました。とりわけ、建築の評価が、時代状況に左右される様子には、多大な関心をよせてきたつもりです。『つくられた桂離宮神話』(1986年)、『法隆寺への精神史』(1994年)、『南蛮幻想』(1998年)は、その成果だと言えましょう。今は、伊勢神宮についての評価史を、おいかけています。また、これとはべつに、政治的な権力と建築のかかわりにも、興味をもってきました。『戦時下日本の建築家』(1995年)が、その代表例です。今回は、そちらの副産物めいた報告を、させていただきます。

Hugo SEGAWA(サンパウロ大学)

『ブラジルの新都市——仮の景色』

◆ウゴ・セガワ

サンパウロ大学準教授、建築家と建築史家。ブラジル及びラテンアメリカの近現代建築をテーマしている。サンパウロ大学卒業、建築と都市計画学部サンパウロ大学博士。スペイン、アルゼンチン、パナマと日本(東京理科大学)で客員準教授として勤められた。DOCOMOMO諮問機関の委員。DOCOMOMOブラジルの代表者。『The journal of Architecture』(ロンドン、RIBA)の地方編集者。『ラテンアメリカの現代建築』(バルセロナ、2005)『ブラジルに建てられた建築1900—1990』(2002)、『大都市のプレリュード』(2004)など。

12:00~13:00 昼食

13:00~15:00

セッション5 日本の美意識

座長:Minoru NARUTO(サンパウロ大学)

真銅正宏(同志社大学)

『散策記という文学ジャンル——

永井荷風「日和下駄」と東京』

永井荷風の「日和下駄」という、東京の散策記を手がかりに、東京が近代都市としてどのように成長したのか、また、それを、江戸空間の喪失として荷風がいかに惜しんだのか、について考察する。併せて、「散策記」という分野がどのようなシステムで文学ジャンルとして取り扱われるのかについても触れたい。

◆シンドウ・マサヒロ

同志社大学文学部国文学科教授。文学修士。神戸大学文学部国文学科卒業、同大学院人文学研究科修士課程修

了、同博士後期課程単位取得満期退学。日本近代文学専攻。周辺諸ジャンルと日本近代学との関係や、文学作品が成立する状況や過程を現在の研究テーマとしている。著書に『永井荷風——音楽の流れる空間』(1997)、『ベストセラーのゆくえ——明治大正の流行小説』(2000)、『食通小説の記号学』(2007)など。

Celina KUNIYOSHI(ブラジリア大学)

『ブラジルにおける日本趣味』

ヨーロッパとアメリカ合衆国のアートにおけるジャポニズムとを比較する観点から、ブラジルでのジャポニズムの軌跡(1870-1950)を紹介し、近代的一美学の誕生を後押しする現象である以上に、それがいかに遠く隔たった国と民族の風変わりな一連の構造を伴ってきたかを示す。それは時に魅力的で、他を戸惑わせ、そして結局相容れない。ブラジルのアートでは日本のアートの直接的影響を表すものはほとんどない。一般的に日本のアートはヨーロッパやアメリカのアートに影響を及ぼし、そこからブラジルへたどり着いており、ブラジルの前衛芸術の形成を導くものではない。しかし、グラフィックアートや装飾アート、建築様式、19世紀後半から20世紀初頭の文化芸術表現における変化や印象主義は、表象された日本を反映している。その日本とは、1870年から1950年の時期、日系ではないブラジル人によって出版された日本への旅行記のなかのものである。これが今回の講演でのテーマである。

◆セリーナ・クニヨシ

ブラジリア大学教授、歴史学、考古学、博物館学専攻。ブラジルとメキシコにおけるジャポニズムについて研究している。サンパウロ大学卒業。サンパウロ大学博士。『ブラジル日本人移民の建築』展コーディネーター。『モジ・ダス・クルーゼスのカザロン・ド・シャ』(1984)『日本のイメージ——旅行者のユートピア』(1997)

稲賀繁美(国際日本文化研究センター)

『日本趣味から中世趣味へ——東洋美学の形成と近代都市文化の危機意識』

19世紀の後半から、日本の美意識は欧米で高く評価され、いわゆる日本趣味の系譜をつくりあげた。だがこれに平行して日本では西洋を模倣した都市文化が導入された。20世紀に入ると、日本では、西洋都市文化の浸透とともに、それへの反動とみなされる美意識

が復権される。中世に美の基準を見出そうとするこうした潮流は、やがて30年代には東洋美学をめぐる学説の登場に繋がる。その典型が、南米旅行で禅の画家、雪舟を取り上げた島崎藤村の場合といえよう。本講演では、この潮流を簡単に鳥瞰し、東洋美学の形成に内在する危機意識を摘出したい。島崎藤村の場合については、追って10月16日のサンパウロ大学における講演で、取り上げることにしたい。

◆イナガ・シゲミ

国際日本文化研究センター教授 1957生。文化交流史。東京大学教養学部卒業。同大学院人文科学研究科・比較文学比較文化博士課程単位取得退学、パリ第7大学新制度博士課程終了。文学博士。サントリー学芸賞、倫雅美術奨励賞、渋沢クローデル賞、和辻哲郎文化賞など受賞。和文著書に『絵画の黄昏』(1997)、『絵画の東方』(1999)、編著に『異文化理解の倫理にむけて』(2000)『伝統工芸再考——京のうちそと』(2007)、欧文編著に *Crossing cultural Borders* (2001)、*Traditional Japanese Arts and Crafts in the 21st century* (2007) ほか。韓国学術誌責任編集に *Depiction and Description, Morphology of Modern Visuality and Marketplace in Transition, The Art History Forum*, No. 20(2005)。

15:00～15:15 休憩

15:15～17:15

セッション6 文化混在としての都市

座長: **Jorge Hajime OSEKI** (サンパウロ大学)

鈴木貞美(国際日本文化研究センター)

『日本の都市大衆文化』

冷戦後の今日、情報化と呼ばれる現象を加えながら、大量生産/大量宣伝/大量消費を指標とする都市大衆文化は、ますます世界にひろがりつつある。日本のそれは、1920年代に他の先進諸国とほぼ同時に形成されたが、独自の性格ももっている。ここでは、日本の都市大衆文化の概要と、その独自性を明らかにしてゆきたい。

◆スズキ・サダミ

1947年生まれ。人間文化研究機構国際日本文化研究センター教授。総合研究大学院大学教授。学術博士。1972年東京大学仏文科卒業後、創作、評論活動に従事、東洋大学助教授を経て、1989年より日文研に勤務。日

本近現代の文芸・思想史の再編に取り組み、東アジアにおける知的システムの近代的組み換えをめぐる国際共同研究を推進している。主著に『日本の「文学」概念』(1998)、『梶井基次郎の世界』(2001)、『生命観の探究——重層する危機のなかで』(2007、いずれも作品社)。ほか『日本文芸史——表現の流れ』全8巻(企画編集、河出書房新社、1986—2006)、『わび、さび、幽玄——「日本的なるもの」への道程』(水声社、2006)など単著、編著多数。

Maria Cristina LEME(サンパウロ大学)

『サンパウロ——
メトロポリス建設における外国人の役割』

19世紀末より、外国人はサンパウロの文化、社会、経済、人口の具体的な変化において重要な存在となった。彼らはあらゆる場面に登場し、移民グループはこの町に居を構え、腰を落ち着けた。そしてまた他にも、旅行者がここに一定期間滞在した。これら外国人の存在は、習慣の変化、知識の集約、建築様式に現れる。多くの場合、それは変化を認知させるものの中にある。こうした例において、都市構築の過程で我々はこの思考のインパクトや建築家や都市工学者の計画を特別なものと考えらるだろう。建築技術や都市計画のモデルの明確な姿はもともと考案されたものと比べ、しばしば時代を異にして、地域社会のもとあるそれ同様都市に生じたアイデアとも時代を関連させながら、現れる。これは羊皮紙の古文書のようなもので、急速に変化する都市を描写しようとするとき再現され、古きものを新しきものとする。我々はこの最も複雑な描写を見ていくことにする。サンパウロが具体的なあらゆる限界を超えて拡大する都市と考えられるなら、それは都市と地方、中心部と近郊との一体を図っているのだ。外国人の発想とスタイルの影響はサンパウロの一大変革期において明らかであった。新国家体制の時期、サンパウロの中心部と各地区の間を結ぶ大通りの建設が行われた。こうした道路が敷かれた地域では、一、二階建ての家並みは高層建築に建て替えられ、20年後には新たな、そして衝撃的な変身をとげる。道路、橋、高架橋で地域は区切られ、これらはサンパウロの町の道筋や商業活動、社会活動を変えた。こうした変化をもたらす外国人の存在を中心問題とし、都市と都市計画との複雑な関係について語る。

◆**マリア・クリスティーナ・レーメ**

サンパウロ大学教授。1973年サンパウロ大学建築・都

市計画学部卒、同大学にて修士(1982年)博士課程(1990年)修了(建築学及び都市工学)。都市計画専攻。ブラジルの都市計画および都市化の起源とプロセスを研究している。サンパウロ大学卒業。サンパウロ大学博士。国立民族学博物館(大阪)客員研究員(2002)、オックスフォード大学ブラジル学研究所客員研究員(2004)。『ブラジルのアーバニズム 1895—1965』(1999)編者代表。『ブラジルのアーバニズムのデータベース』プロジェクト(2001)代表。

Andrea FLORES URUSHIMA

『1968年の明治100周年事業——
日本の都市デザインの世界への輸出の始まり』

1968年、日本では明治維新时期からの海外交流と開国100周年が祝われた。都市化と建築の形式について、専門的なメディアと政府が一連の記事と報告書を公表した。それらは100年間の桁外れな都市の変化を物語っていた。実際、明治の開国期は、日本の工業化の過程で先進国の知識と技術を吸収する時期と位置づけられ、工業化は日本の生活様式に決定的な変化をもたらした。そして結果的にこの国の都市化の歴史のなかでの一つの重要な時期となる。都市化の形式において、外国の型を基にしたものが国内の既存の都市に導入された。日本は、前近代化のその時期、アジアで最も都市化されていると考えられた。とりわけ、21世紀初頭ヨーロッパの国のいくつかでなされた大規模な近代的な都市計画は、中国や朝鮮における日本の植民地化の段階で日本の計画者によって試みられたのだが、実現には及ばなかった。建築の形式において、近代的な実験が日本とその植民地で起こった。特に植民地では、それは近代国家のアイデンティティー創出の必要性からであった。日本の建築家が国際的視野を取り入れ始めるのは、建築様式における日本的近代主義表現の発達以降で、特に第二次大戦直後の時期である。1960年代、日本では経済成長が著しく、都市人口の増加に影響を与え、その結果既存の都市の拡大が起こる。建築様式と都市計画において、日本式建築の近代的表現が都会的規模へと発達し、国際的な認知を得て世界規模で用いられるようになったのがこの時代である。

◆**アンドレア・フローレス・ウルシマ**

京都大学大学院人間・環境学研究科研究員。博士(人間・環境学) サンパウロ大学建築都市計画学部卒業、京都大学大学院人間科学研究科博士前期及び後期課程修了。ブ

ラジルでは都市計画と開発に従事。国際コンペにおいて建築環境の耐久性のテーマで賞を受け、2006年には第12回国際都市計画史学会IPHSで最優秀修士論文賞を受賞。主な研究分野は近代都市計画の歴史及び都市モデルの重要性と巨大イベントの都市効果。

17:15～17:30 閉会の挨拶

18:00～19:30 総括討議

※本シンポジウムは、日本の現代建築紹介ワークショップと、それを踏まえた日本の建築及び文化に関する国際シンポジウムを行なう「ブラジル・日本国際交流プロジェクト—現代都市文化のビジョン」の一部として実施しました。ワークショップは下記の要領で開催しました。

「日本の現代建築」ワークショップ

●2008年10月9日 午後12時半～14時

サンパウロ大学建築・都市計画学部

アンフィシアター(部屋番号207)

●2008年10月14日 午前10時半～12時

リオデジャネイロ連邦大学建築・都市計画学部

アルキメデス・メモリア講堂

●テーマ

現代日本における優れた建築家が、設計プロセスと作品実態について発表しました。サンパウロ市及びリオデジャネイロ市にある大学の建築・都市計画学部の学生と、現代の建築生産について討論を行ないました。

●講演者

藤森照信、塚本由晴

●討論者

真銅正宏／藤原学／Andrea Yuri Flores Urushima

●司会(サンパウロ)

Rodrigo Cristiano Queiroz

●司会(リオデジャネイロ)

Guilherme Lassance

●コーディネーター(リオデジャネイロ)

Ronaldo Brilhante

The logo in the back cover was created by the illustrator Andrés Sandoval in 2008.

The graphic patterns used in the logo were extracted from the illustration on the front cover. The front cover illustration of a circular form depicts a mirrored representation of urban landscapes in Japanese and Brazilian cities. For creating this image the illustrator took inspiration from the quotidian use of stamps in Japan. Stamps in Japan are used in official documents to replace handwritten signatures. Moreover, stamps are available for the the general public use on the front desks of cinemas, museums, train stations etc. These are available for those who wish to keep a memory of a visited place. The illustration incorporates the graphic features of stamps in its conceptual process of creation.

CIAS Discussion Paper No.61

アンドレア・ユリ・フロレス・ウルシマ
ハケル・アビサツマラ
ムリロ・ジャルデリノ・ダコスタ 編

都市の近代化と現代文化

ブラジル・日本の対話から

発行 2016年3月

発行者 京都大学地域研究統合情報センター
京都市左京区吉田下阿達町46 〒606-8501
電話: 075-753-9603
FAX: 075-753-9602
E-mail: ciasjimu@cias.kyoto-u.ac.jp
<http://www.cias.kyoto-u.ac.jp>